應用圖案講話

鄭川谷著

上海雜誌公司出版

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

應用圖案講話

鄭川谷著

上海雜誌公司出版

一九五一年四月第三版　　上海印
一九五一年五月第四版

應用圖案講話

著者　鄭川谷
出版者　上海雜誌公司
上海寧波路655號
漢口交通路38號
長沙府正街48號
印刷者　中和印刷廠

編號.413 版權.305

應用圖案講話目次

第一章　總論……………………………………一—四
1. 圖案之意義及目的
2. 圖案的標別
3. 研究圖案的態度
第二章　圖案構成上之諸原則………………五—八
1. 變化與統一
2. 均齊與平衡
3. 安固與權衡
第三章　圖案構成法……………………………九—二四
1. 便化法
2. 單獨模樣
3. 二方連續

4. 四方連續

5. 器物表面裝飾法

第四章 色彩論……………………二五——三八

1. 原色和複色

2. 色彩之配合

3. 色彩之定量

4. 色彩之寒暖及感情

附錄 圖案製作上之手續……………………三九——四二

1. 用具

2. 技法淺說

特輯 圖案資料集成……………………四三——一〇四

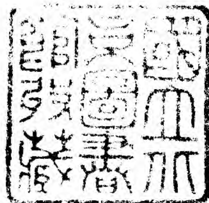

第一章 總論

一 圖案之意義及目的

人類生活的第一必需條件，是所謂必要的滿足——衣食住行各項的最低限度之滿足。這種滿足又可分爲「精神的」與「物質的」兩方面；圖案就是生活上「精神的」之具體化的表現。以美的構想爲立脚點，對於社會及生活施以美的表現，以一種不絕地現實之設計，去改造時代與生活增進人類的幸福，同時更予廣大的人類文化以無上之貢獻。

所以圖案是常由於人類生活必然的慾求而發達變遷的，這在每個時代中都可明白地看到，在太古時代，已有審美的慾求之紀錄，那就是種種壁畫以及石器土器上所施的刻劃——如此每個時代都在變化着發達着，漸次複雜，漸次美化；到了現代，因了用途與供應的需求，便產生了更新的圖案藝術，如裝飾圖案，工藝圖案，商業圖案，這一切都和人類發生了密切的關係。不問房屋建築，庭園佈置，室內裝飾，以至街頭店面，舉凡目光所接的各種美的感觸，無一不是圖案的表現。

綜上所述，美與實用之融合，實爲圖案之一大使命；換句話說，就是圖案必須包涵實用的要求與美的適合之兩種條件。這一點圖案與繪畫便自不同，繪畫可以不受何等制肘，但憑作者的感情單純地以表現物體的美爲目的，圖案却不然，除了美的表現而外，必須適合於實用及生活的。——所以在一個圖案作家的立場，對於社會必須有深切的認識，洞察人類之美的慾求，考察時代之需要，這種態度，實爲必要。

二　圖案的類別

圖案的類別，一般地說，可分爲兩類，即平面圖案與立體圖案。平面圖案者，就是施於平面的圖案，如染織工業的服裝模樣，印刷上之廣告，壁紙，書籍封面，以及各種印刷圖案，其他如嵌鑲玻璃等圖案，皆屬於平面圖案之範圍；所以一切的工藝美術，商業美術，以及一部份的裝飾美術，幾乎全都是平面圖案的分野。其次是立體圖案，其領域亦殊廣大，自建築之設計，建築上附帶之立體裝飾，及其他金、木、玻璃，陶瓷等各種用具，皆在立體圖案的範圍。

以上所述的圖案種別，係就所施的目的物之形體而言；若就圖案手法形式上的種別而言，則更可列爲繪畫的圖案，紋樣的圖案，及繪畫與紋樣併合的圖案等三項：

繪畫的圖案　是把繪畫應用于圖案的場合，不過與純粹繪畫也略有不同的地方，因爲圖案是有「實用」的必要條件，所以應用於圖案的繪畫便不得不受若干羈絆，使之模樣化，期與器物互相適合；我國古代的瓷器及西洋建築上的 Stained Glass 等應用這種圖案最多。

紋樣的圖案　有幾何形態的，也有從自然物象之形態便化而成的；這種圖案與繪畫的圖案完全不同，是一種純粹模樣化的圖案。若以線之交錯及物象之均齊組立，再就圖案原理使適合於美之要素，就成爲一種整齊的純粹模樣，各種連續模樣之構成，就是基于這個原則。

繪畫和紋樣併合的圖案　這種圖案技術上比較複雜，因爲在配置上必須雙方兼顧。就是一面既要注意到本身兩者的調和，另一面又須顧慮到模樣與所施器物之調和。但若能配列得宜，可得優美的效果。

二　研究圖案的態度

一個研究圖案的人，若僅就現成的圖案之模仿與抄襲，那是不夠的；必須從多方面的去探求圖案的理論與實際，從而發揮之創造之。所以就圖案研究者的立場說，這種研究態度是必要的。即——

1. 研究——線、形、色調等美的原則。

2. 隨時隨地，就圖案物品，研究其實用的原則。

3 古代的圖案作品的研究：不但要考察其裝飾的外貌，更要研究其進步發達及變遷的歷史，及人類和圖案的關係。

4. 自然的研究：自然是美的，不論日月星辰，山川郊野，樹木花艸，以至虫魚鳥獸，舉凡大自然所有的顯現，沒有一件不是美的表現，所以說自然爲裝飾的母體，爲圖案藝術之搖籃，實不爲過；我們應該把宇宙萬象，作爲師表，從自然界擷取圖案的資料，就其形體上的若干暗示，施以美的變化，使自然現象，得以巧妙地表現於圖案上。

第二章　圖案構成上之諸原則

一　變化與統一

所謂變化，係由對照關係而起，是把兩種性質相異的要素，隣接起來，互相發揮其特性，以引起豐富的趣味。這種對照的現象，幾乎隨處皆是，例如凹凸、曲直、縱橫……等形的關係；上下、高低、遠近……等位置的關係；大小、長短、闊狹……等分量的關係；明暗、濃淡……等調子的關係；以及色彩上明度、純度，和寒色、暖色的關係。凡此種種，皆足以增強對比之效果。所以變化的性質，是脫線的，遠心的，異常的，動的。然而但求變化，放縱而無限制，則必雜然散漫，不堪入目。

統一的作用，是在節制變化，使秩序整然不亂。——即形之整齊，描法相同，方向一致，色彩共通等一貫的精神。其性質是求心的，規律的。所以過重統一的作品，其結果必千篇一律，無所差別，易陷於單調之弊。

兩者的性質，既如上述；實為圖案構成上之經緯。一般作品之缺點，皆由統一與變化失其度合所

致所以變化與統一，必須如形影之不離，在變化中求統一，統一中求變化，使兩者之間互相調和起來，實為圖案家所宜深切注意者。

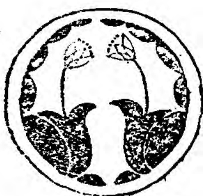
二　均齊與平衡

在美的構成上，還有兩個要素，那便是均齊與平衡。

在圖樣之中心，劃一直線以為軸，其上下或左右形象完全相同的狀態，叫做均齊，或稱對稱；上下或左右二面相同的，叫做二面均齊；三面相同的叫做三面均齊。在自然物象中，這種均齊狀的例很多，如正面坐立的人體，虫類和鳥類的翅翼，植物的花和葉，礦物的結晶體，都是其適當的例；至於人為物象中，更是不可勝計，一切日用器皿，一切建築裝飾，差不多什九是均齊狀的。

所謂平衡就是上下或左右的形體不必相同，而兩方形體的分量看來，却是相同的一種形式。這種形式，在自然物象或人為物象中，及人類或動物的動作上，都可找出很多的例子。（參看第一圖1均齊狀2平衡狀）

第一圖

1

2

綜上所述可知均齊是統一的一種方法，是偶數的規則的，有嚴肅端正之感；所以過重均齊，就易陷于單調。平衡是變化的一種方法，是奇數的，不規則的，有一種活潑的趣味；所以在圖案的構成上，後者常較前者易得優美的效果；在這裏應該注意的，就是在大體上應該注意均齊，在部分上却要使之兩兩相異，而以保住平衡爲原則。

三　安固與權衡

所謂安固，是安靜與穩固的意思，在圖案的構成上，不論其爲平面的或立體的，均須注意到外觀上的安固。

垂直線和水平線，爲兩種最安定的直線，所以由這種線組成的正方形，爲一切平面形中最安定的；且有壯嚴之感。長方形較正方形略有優美的趣味，却較正方形爲不安定。傾斜線和垂直線水平線相比較，便略有不安的感覺；三角形雖爲傾斜線所組成，却是極安固的形狀，這是因爲基底大而上方銳小的緣故，埃及金字塔有堅固不動的感覺，就是這個理由。至於曲線或弧線，較之直線自然更缺乏安固之感，所以圓形橢圓形的物體，也遠不及直線形來的安固。以上雖僅就平面形而言，但也可推及于立體形。

物體高闊厚的關係，自有其一定之限制，使各部相互之間，成立一種調和之比例。這種比例，就叫做權衡，若說安固爲器物實用上必要之條件，則權衡實關係外觀上美的問題，爲求適當之調和，就不能缺少權衡。

具體的權衡，普通爲一與三或二與三之比，若超過此比例時，非但有礙安固，亦且失其權衡。古代有名的瓷器，大都爲方形的三倍以內；——即一與三之比，至若畫幅鏡框等，則常作二與三之比；所以這種比例，最容易收得優美高尚的效果。正方體雖有安固之感，但在構成上却缺乏權衡之美。此外也有用七五三之數，成等差的比例，常能引起適當的快感。

第三章　圖案構成法

一　便化法

所謂便化，是把各種自然資料或人爲資料，施以適當的變化，以適合應用爲目的。換句話說：就是依據美的原則，把資料的形態和色彩，任意取捨改作之，成一種變態的形狀，不過這種變態形狀，以不失其固有特徵爲主。——原來自然界的各種物象，其固有的美，常不能滿足圖案的本義，我們在總論中已經說過：「圖案的意義，決不是自然的再現，」自然不過供給作者以一種資料，所以僅就形體的摸仿是不夠的，必須再加以作者的意匠，使發生比較自然原形更多的趣味。

便化的方法，大概可分爲寫實的和寫意的兩種。

寫實的便化法，是根據寫實的方法，參以若干意匠，不變化物象的外形，僅就輪廓之內部，施以種種裝飾的變化，所以其結果僅止于實物的描寫。（參照第二圖）

第二圖

寫意的便化法較之寫實的更能增大美的興味，從物象的形體和姿態，扱取其美點或特徵，依統一及變化的原則，以誇張或省略的方法而便化之。譬如描繪一種植物，對於花的位置是否適當，莖的長短伸縮，葉片的省略或添加，均可有心故造地補綴之，取捨之，或為直線化，或為曲線化，或為幾何形的總之，只要合於美的原則，儘可自由地加以裝飾的變化。第三圖所舉的，是幾種適當的例：

第三圖

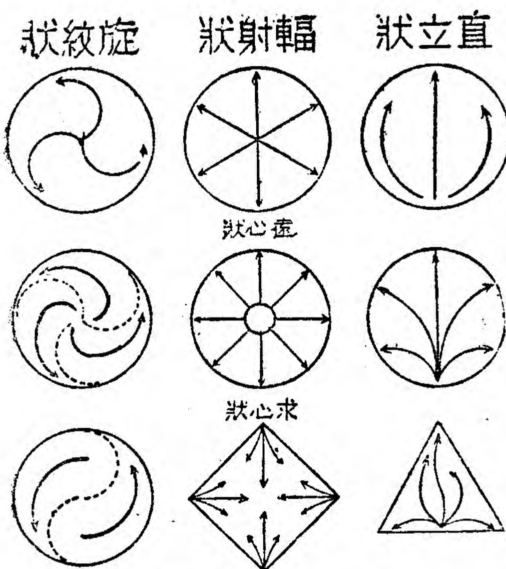

二 單獨模樣

根據圖案上之諸原則，把資料適當地收容于某種輪廓之內而組成的模樣，叫做「適合。」不拘輪廓形體，任意組織的，叫做「華紋。」這兩者因其組織構造上與他種不生關係，故可稱之為「單獨模樣。」

這類單獨模樣，可以依據一種骨法製作之。所謂骨法，大體可分為規則的和不規則的兩種；規則的適合模樣，其構圖大都由一定的中心規則地分出支脈，有如太陽光線發散於四方，或如樹木枝葉之分向左右；不規則的模樣，沒有一定的骨法，隨時隨地可以任意變化，然以不背統一為原則。

第四圖

規則的適合模樣的骨法，可分為三

種，即——

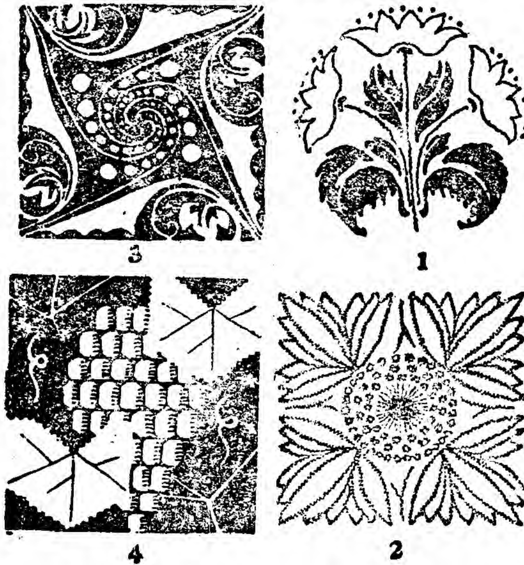
（1）直立狀：　大都成直立的狀態，即中心直立左右各部與中心互相應接的適當的形狀，有均齊與平衡兩種不同的配置法。（參照第四圖）

（2）輻射狀：　從中心向四方擴張，似光線放射者，叫做遠心狀。其運動方向由四方集合於中心者，叫做求心狀。（參照第四圖）

（3）旋紋狀：　差不多是輻射狀的一種變化，有似遠心狀的從中心彎曲發散於外方的，也有似求心狀的從外方彎曲向中心的。（參照第四圖）

規則的模樣的三種組織法，已如上述，茲更舉其應用實例如下：

1.直立狀，2.輻射狀，3.旋紋狀，4.不

第五圖

規則的模樣（參照第五圖）

二 二方連續

把一個單位的模樣，上下或左右兩方反覆連續所成的圖案，叫做二方連續。——其上下兩方連續的，叫做縱式二方連續；左右兩方連續的，叫做橫式二方連續。製作這類連續模樣，先要研究其排列方法，這種排列方法，可以依據下列三種骨法：

（1）散點式： 把已定的地位，區劃等分之，在其中排列單獨模樣；（參照第六圖1）由於其單位排列之疎密，資料的個數，以及色調之配合，可得豐富之變化。

（2）傾斜式： 圖案骨法傾斜的一種，其製作方法，亦如前述之散點式區劃等分之，由等分點引交互的斜行線（參照第六圖2）就在這斜線的位置上排列模樣；這種骨法，一種資料可得兩種不同的方向，故較散點式為美觀，不過這種模樣不可過于拘泥於骨法，致妨礙優婉之美。

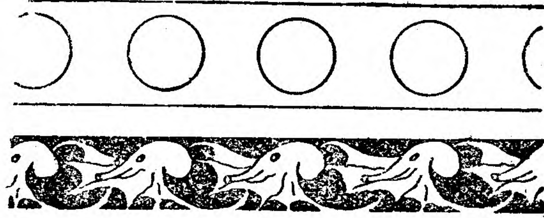
（3）波線式： 這是由斜行式變化而成的，把交互角改為弧形，頗有柔和之感。（參照第六圖3）這種骨法，用度最廣，應用于各種工藝品，皆可收調和之效。

第六圖

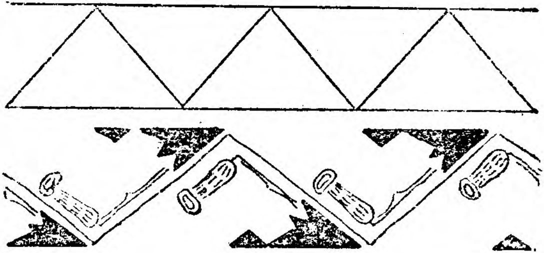
二方連續的骨法，已如上述，現在更把縱式與橫式之運用上的變化分述如下：

A 無上下方向

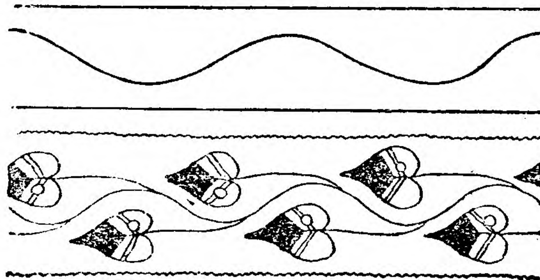
B 上向

1

2

3

橫式連續(左右連續)
- C 下向
- D 一方向
  - 左向
  - 右向
- E 斜行

縱式連續(上下連續)
- F 一方向
  - 上向
  - 下向
- G 無上下方向
  - 左向
  - 右向

(A)無上下方向的：就是花紋不分上下方向，可以隨意轉置的東西。(參照第七圖1)

(B)上向的：是由下方展向上方的。(參照第七圖2)

(C)下向的：是由上方垂向下方的。(參照第七圖3)

(D)一方向的：祗要左右連續，對於上方下方並無關係，有偏向於左方或右方的，大都用于旋線式的場合。(參照第七圖4)

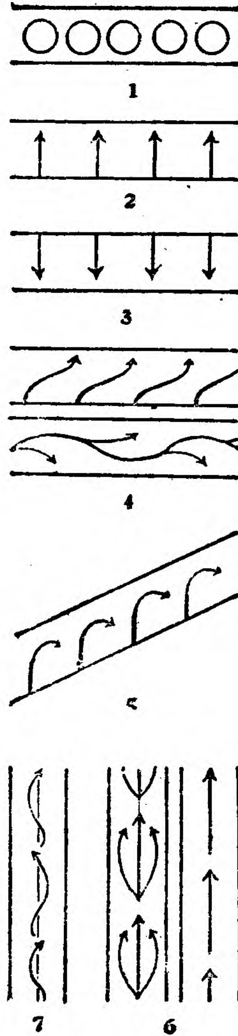
(E)斜行的：(參看第七圖5)樓梯的側面及樓梯的欄杆上所用的模樣，大都屬于此種。

以上是關於橫式連續的，以下是縱式連續的。

(F)一方向的：偏向上方或偏向下方的，(參照第七圖6)

(G)無上下方向的：上下二方連續所成的東西。(參照第七圖7)

第七圖

四　四方連續

四方連續模樣的配列，上下左右四方，均能連續至無限；所以廣大面積的裝飾，大都採取這種方法。四方連續模樣的構成，種類很多，大別言之可分為散點模樣，連綴模樣，及重疊模樣三種。

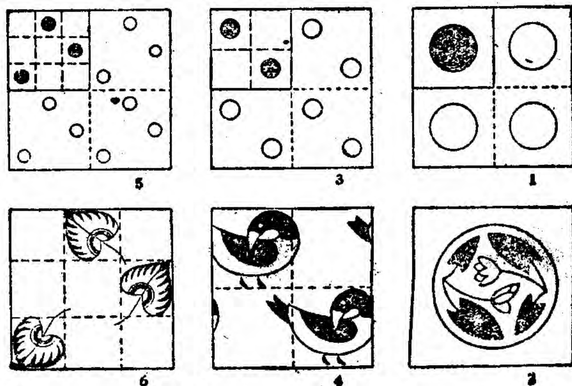
A散點模樣：可分為十個配置法，即一個散點，二個散點，三個散點，四個散點，五個散點，六個散

點，七個散點，八個散點，十個散點，及十一個散點。但普通所應用的，大都為一個至七個散點，而一個二個及四個，應用尤廣。製作這種散點圖案，因為要使全體調和起見，故應具有「平等分佈」的要素。

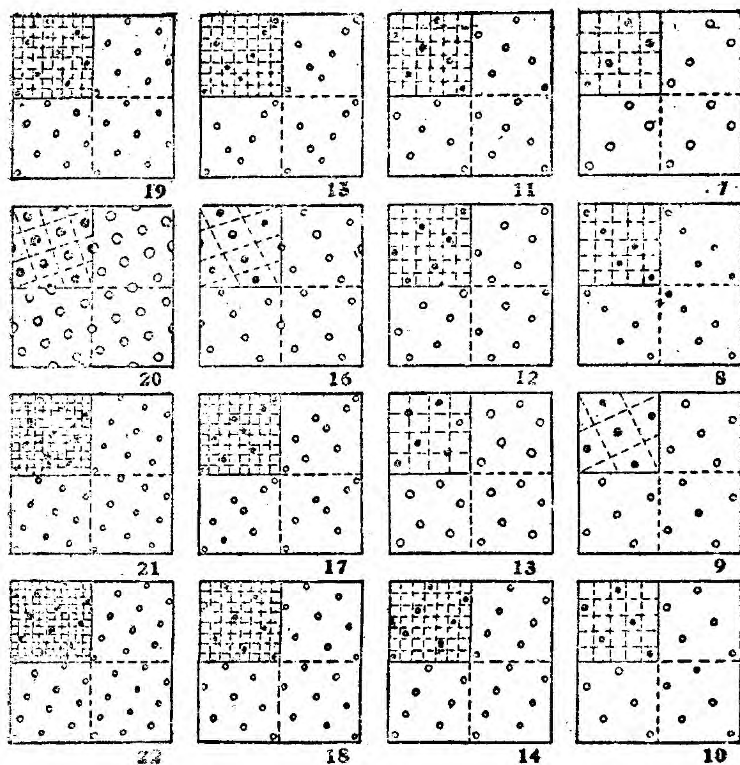
在單位面積內，佈置一個散點模樣的，叫做一個散點，為散點法中最簡單的形式；第七圖1為一個散點的構成式，2便是一個散點的單位模樣由這一個散點的單位模樣反覆連續之，便可擴充到無限。3為二個散點的構成形式，即在每個單位面積內，佈置二個散點模樣。4便是二個散點的單位模樣。5是三個散點的構成形式，6便是三個散點的單位模樣。7為四個散點的構成式，8 9 10為五個散點的構成式，11 12 13為六個散點之構成式，14 15 16為七個散點的構成式，17 18 19為八個散點之構成式，20 21為十個散點的構成式，22為十一個散點的構成式。

散點式構成的四方連續模樣，其所用的單位模樣，

第七圖A

第七圖 B

並不限定一種，亦可用二種以上的模樣填充之。還有配置的方向，在構成上也是很重要的，如能處置得宜，可得良好的效果。如上圖6三個散點的蓋菜葉模樣，一個向上；一個向左下，一個向右上，比之以同一方向配列成的，優美而有變化。

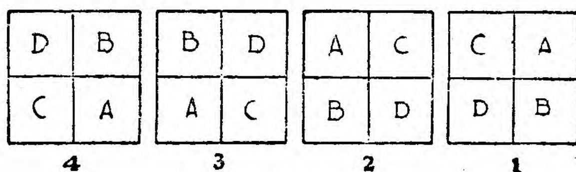
B 連綴模樣：

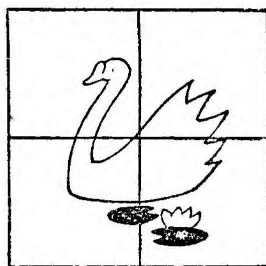
其佈置方法大概可

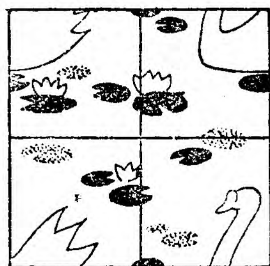
分爲五種，即——

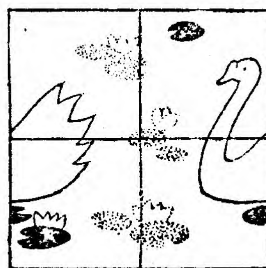
一、方形連續：——把一個方形將其四等分，使成同等大的四塊小方形，每塊記明ＡＢＣＤ等符號，如第八圖１，再把要畫的模樣畫在中央，如圖一。次將右邊的兩小塊ＡＢ移到左邊，如圖２和二的式樣。這樣一移，中央便顯出一塊大的空隙，要再填充若干模樣進去，使之調和，如圖

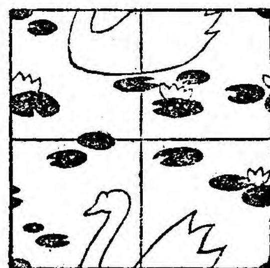
第八圖

一

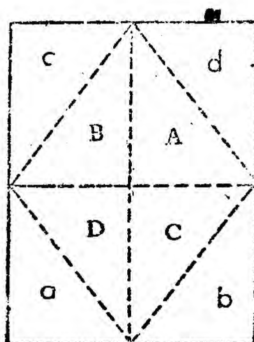

三

二

四

第九圖

1

2

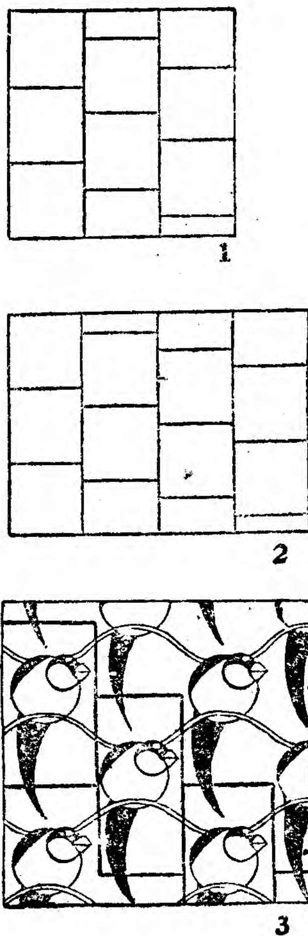
二中虛線所示的模樣。再把上邊AC兩小塊移到下邊，如圖3和三的式樣。再就其空隙填充些模樣進去，如圖三中虛線所示，再將左邊的二小塊BA移到右邊來，便成如圖四的模樣了。

二、菱形連續：是由菱形做基本形連續而成的。如第九圖1，先定所要的大小單位，將其各邊的中心點連接起來便成菱形，再等分為ABCD四塊，次將要畫的模樣，畫在中央的菱形內。菱形外四角上的abcd四塊，和中央菱形內的ABCD四塊完全相同，可照樣把模樣畫起來，即a照A，b照B，c照C，d照D，如2圖所示。如此便可擴大起來。如模樣姿勢上有跨出菱形外的時候，應在跨出模樣的反對方向補償之。

三、階段連續：是將單位模樣一高一低地

如階段式的配列起來的。其單位配列的階段，有相差二分之一的，有相差三分之一的，有相差四分之一的，有相差五分之一的……等各種形式。單位的形狀，亦有長方形，正方形，菱形等之區別。第十圖1 2為構成形式，3為構成之實例。

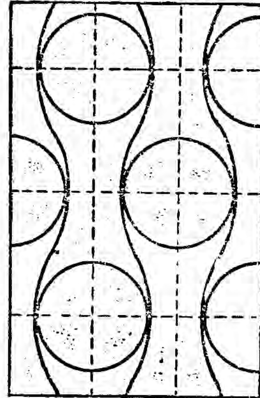
第十圖

四、波形連續：是在縱方向引對立的波形線，再在線的軌跡上畫上所要的模樣。其構成形式，如第十一圖1所示，其法先畫好長方格子，以其線的交點為圓心作成圓形，再使圓形的外形引波線互相連接起來。其構成模樣，如圖2所示。

C 重疊模樣：是依前述的各種構成法，用兩種基本模樣，重疊而成的。或以散點模樣和散點模

第十一圖

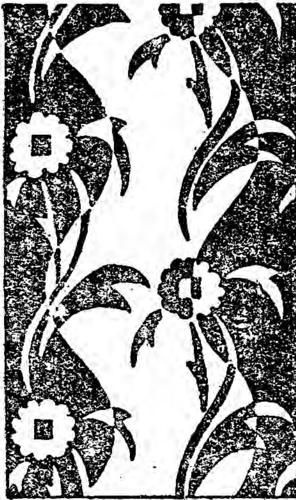
1

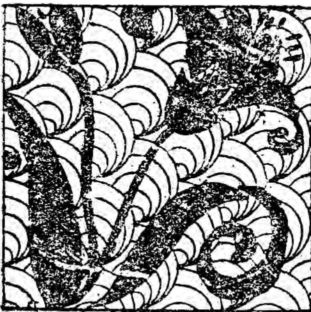
2

樣重疊，或以散點模樣與連綴模樣重疊。其模樣的表現法有二：一是將交錯的二種模樣，用交換法來表現。（參照第十二圖1），一則將一種作地紋，他一種點綴于其上，以顯著其效果的。（參照第十二圖2）

第十二圖

1

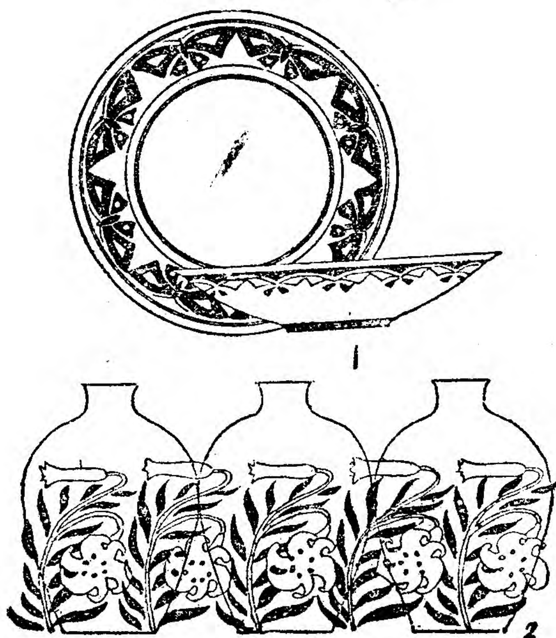

2

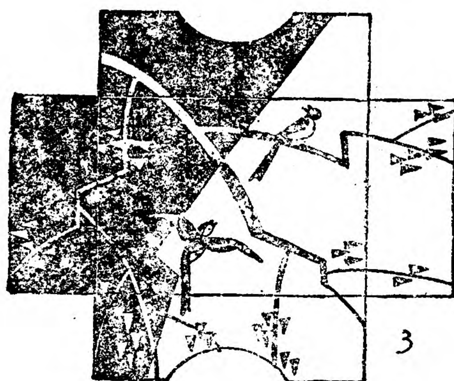
五 器物表面裝飾法

器物形體的構成，是屬於立體圖案的領域；至於其表面的裝飾，則多應用前述的平面圖案的模樣；器物表面的模樣，普通是施於胴部，因為胴部在器體上是主要部分，最引人注意；此外也有施於口部，肩部及脚部等的，所以器物裝飾並不限定何部，須視器物各部形狀與使用目的而斟酌施行，總以合於美及實用為原則。

第十三圖

器物表面的裝飾法，如碗碟等簡單模樣，可畫於器物的側面形及平面形上，如第十三圖1。裝飾在花瓶上的模樣，如一個側面形不足表明模樣的全部時，可作同形的三個側面形圖，互相連接，分別在其上佈着適當的模樣，如圖2；其他如盒子的裝飾，則可用展開的方法來畫，如下圖3。

第四章 色彩論

一 原色和複色

所謂森羅萬象，這並不是指天象或地象而言；觸目皆是的，其實却是色彩的洪波。若要把這種種色彩，列舉其名稱，那實在是一件困難的事。例如同是一種青色，而天空的青和海水的青，却自不同，何況其深淡明暗還刻刻都在變化；所以要分門別類地把全部色彩的階程分列起來，殊爲事實所不能。不過色數雖多，我們却能使用少數色彩，適量地混和複合起來，配成種種色彩；這少數色彩就叫做原色。在美術上應用的原色，是赤、黃、青三色。把兩種原色混合起來所得之色彩，叫做間色，亦稱第二次色。如赤和青等量混合成爲紫色，黃與青等量混合成爲綠色，黃與赤等量混合成爲橙色。至若把兩種原色分量不同地混合起來，則更可得多數之間色，例如：

赤$_3$＋青$_1$＝赤紫色＝赤$_2$＋紫$_2$（赤$_1$＋青$_1$）

青$_3$＋赤$_1$＝紫赤色＝青$_2$＋紫$_2$（赤$_1$＋青$_1$）

青$_3$＋黃$_1$＝青綠色＝青$_2$＋綠$_2$（黃$_1$＋青$_1$）

黃$_3$＋青$_1$＝黃綠色＝黃$_2$＋綠$_2$（黃$_1$＋青$_1$）

黃$_3$＋赤$_1$＝黃橙色＝黃$_2$＋橙$_2$（赤$_1$＋黃$_1$）

赤$_3$＋黃$_1$＝赤橙色＝赤$_3$＋橙$_2$（赤$_1$＋黃$_1$）

若再把二種間色相混合，或三原色等量混合後，再加入一任何原色，則得另一色彩，這種色彩叫做再間色，亦稱第三次色。即：

紫＋綠＝橄欖色＝青$_2$＋赤$_1$＋黃$_1$

綠＋橙＝檸檬色＝黃$_2$＋青$_1$＋赤$_1$

橙＋紫＝赤褐色＝赤$_2$＋黃$_1$＋青$_1$

二一　色彩之配合

色與色之間相呼相應的作用，在圖案上實具形影不離之關係，然而嚴密地要說出何色與何色適宜，何色與何色不良，殊不能以規約確定之，配色的效果是否良好，是否適宜，常因賞鑑者之年齡、性別、風俗習慣、學識程度、民族性及或種特殊觀念而不同，所以殊難以一律的規約出之。至於A色與B

色應該如何配合，及如何能使色彩調和或對比起來這實在是值得研究的問題。茲將配色原則，分述于下：

調和　赤與青是相對的，所以兩色並置，決不能得到調和的效果。但在淡的赤與淡的青，暗的赤與暗的青，或淡的赤與暗的青，暗的赤與淡青的……等等配合，却是可以調和的；這是因了色與色之間有了一種共通性，使純粹的赤對青調和起來。還有，在配合色彩之中，若與某一種色以特殊之勢力（主力）這在調和上也是一件很好的策術，因為同等分量的配色，必致互爭主位，而破壞調和的效果。

對照　純粹的赤與青兩色並置，雖不能調和，但在互相反抗的鬥爭中，却產生了所謂對比——這種強烈地力與力之對立，是配色上極有效力的方法。例如青與橙，黃與紫等相並置，則青色必格外顯得深，紫色也必愈愈增強其本來之色性，這種互相反映所發揮之美，叫做對照。

色彩循環圖

上圖係就太陽光透映之順序配列而成，稱為色彩循環圖。自圖中之中心角四十度至一百二十度的範圍以內的色彩，均為類似色，能得調和之效果；超過這一百二十度範圍以外的色彩，因互相間隔太遠，失其類似性，而減少調和之美；但

同時一方面却成爲強調的對照。如赤與青綠，青與黃，紫與黃綠，均具有強烈的對比關係。

補色　色與色相互對照的場合——例如赤與綠兩色並置而赤爲主色時，則稱綠爲赤之補色，反之綠爲主色時，則赤爲綠之補色，亦稱餘色。

配色之種類　可分爲：A同一色配合，B近似色配合，C補色配合等幾種。——

A同一色配合，就是把一種色彩分成若干濃淡色配合起來，這種配合，雖缺乏華美莊重，却有柔和高雅的特色。配合時應該注意的，就是濃度差異不可太遠；但若濃度太相近似，也不是有效的配置。

B近似色配合，就是把互相交流的同性質色配合起來，如綠與青，紫與青……等，是有質實高尚之快感。

C補色，配合如赤與青綠，橙與綠青，紫與黃綠，綠與赤紫等，是此項補色之配合，能互增其強度，互相反映，而產生華美壯麗之色彩。

除了以上各項之外，尚有幾種特殊的色彩：白與黑雖爲兩種絕端色相，但與無論何色相配合，均可收調和之效果。還有金色與銀色，具有特殊之光澤，與任何色彩配合，均不失調和。

以上所述，僅就一般而言，我們在實地配色的時候，更須注意作品的面積如何，使用上的目的如何，及部分與全體之取捨選擇，常加以考察而加減之。

還有，當色彩配合時，往往發生相對之反映，茲將兩色配合時由對比所生之變化，分列於後：

1
- 赤……傾向紫色
- 橙……傾向黃色

3
- 赤……很鮮明
- 青綠……很鮮明

5
- 赤……傾向橙色
- 紫……傾向青色

7
- 橙……傾向赤橙
- 綠……傾向青綠

9
- 橙……傾向黃色
- 紫……傾向青色

11
- 黃……傾向橙色
- 綠青……傾向青色

13
- 綠……傾向黃色
- 青……傾向紫色

2
- 赤……傾向紫色
- 黃……微帶綠色

4
- 赤……傾向橙色
- 青……傾向綠色

6
- 橙……傾向赤橙色
- 黃……傾向綠黃色

8
- 橙……很鮮明
- 綠青……很鮮明

10
- 黃……傾向橙色
- 綠……傾向青色

21
- 綠青……很鮮明
- 紺青……很鮮明

14
- 綠……傾向黃綠
- 紫……增加赤味

15

綠黃……很鮮明
紫……很鮮明

16

青……傾向綠色
紫……傾向赤色

其次，當配某一種色彩配置于白地上，淡或深之灰色上，或黑地上時，也會起一種反映，如——

赤

在白地上……變成深暗，強度增加。
在淡灰色上……稍鮮明，強度亦稍失。
在深灰色上……鮮明，惟失其融和。
在黑地上……非常鮮明而有光澤。

橙

在白地上……帶赤味。
在淡灰色上……傾向黃色。
在深灰色上……更傾向黃色。
在黑地上……非常鮮明。

黃

在白地上……不鮮明，帶綠色，傾向褐色。
在淡灰色上……明度增加，微有暖感。
在深灰色上……比較鮮明。
在黑地上……非常鮮明。

綠
- 在白地上……純度增加，調子濃厚。
- 在淡灰色上……稍感黃色，調子仍濃厚。
- 在深灰色上……鮮明，灰色稍帶赤味。
- 在黑地上……鮮明。

靑
- 在白地上……色暗。
- 在淡灰色上……稍稍鮮明，灰色微感黃味。
- 在深灰色上……更鮮明，
- 在黑地上……非常鮮明。

紫
- 在白地上……傾向暗黃色。
- 在淡灰色上……鮮明。
- 在深灰色上……稍稍傾向綠色。
- 在黑地上……失其強度。

配色之實例：色彩之配合，原無一定規約，不過配色之美給與人們的快感，却常是萬人共通的，前面已說明了配色之原則，現在更舉其實例如下：

A 二色配合

赤與橙……不良。

赤與黃……稍劣，如赤帶赤紫，黃帶綠黃，則覺温和。

赤與青……優美。

赤與綠……對比強烈。如一色光度低些，或綠帶青綠，則結果良好。

赤與紫……最劣。

赤橙與黃……温和。

赤橙與綠……對照強烈，不良。

赤橙與紫……不良。

赤橙與紺青……佳良。

橙與綠……明快良好。

橙與紺青……佳。

橙與青綠……良。

橙與紫……明快温和。

黃橙與赤……劣。

黃橙與黃……佳良。

黃橙與青……明快佳良。與紺青配合亦良，翠青尤佳。

黃橙與綠……尙佳。

黃橙與紫……良。

黃與青綠……佳良，二色以暗調爲宜。

黃與青……佳。

黃與紫……極佳。赤紫亦良。

黃綠與赤……對比強烈，不良。

黃綠與紫……甚良。赤紫亦佳。

黃綠與綠……明快。

黃綠與紺青……不良。

綠與紫……尙佳。

青與紫……不良。

青綠與紫……良。

B 三色配合良好之例

純赤……黃……純青
珊瑚赤……羣青……橙黃
黃……紫……綠黃
青……綠青……橙黃
靛青……橙赤……綠黃
橙赤……濃青綠……暗黃綠

赤……青……黃
橙……綠……赤紫
緋紅……柑欖綠……紫青
灰綠……橙黃……黃綠
橙黃……灰青……紅

橙……純綠……紫
葉綠……淡橙黃……淡紅
紫……黃……灰綠
黃……橙黃……綠黃
綠青……橙黃……紫

C 四色配合良好之例

土黃……灰綠……赤……綠青
灰……赤……海綠……綠黃
栗色……橄欖色……淡琥珀色……青綠
淡綠黃……暗赤……綠青……白
藍……土黃……灰青……暖橄欖色

青……赤……菫色……金
綠青……金……岱赭……青綠
藍……黃……灰青……橄欖綠
羣青……赤……金……青綠
青……金……灰綠……暗琥珀色

二 色彩之定量

我們固已知道黃與青混合爲綠，但綠常因黃與青的分量多寡而異其性質，這種分量的比例假如用數字表示出來，大體如次：

原色 青8 赤5 黃3

第二次色 紫13（青8＋赤5）

綠11（青8＋黃3）

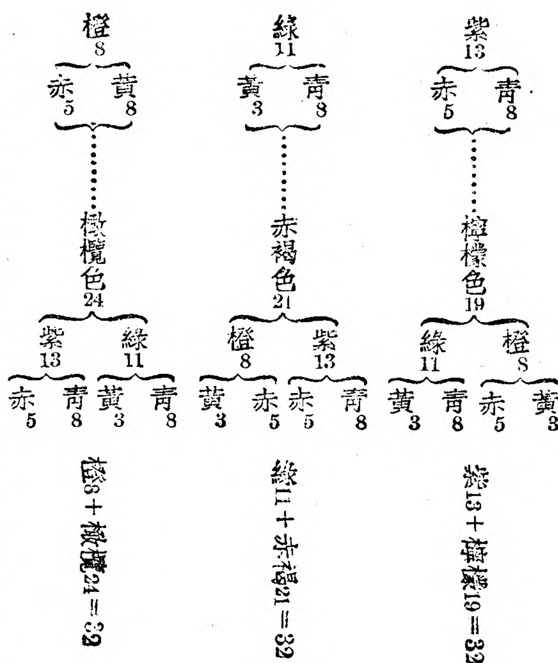
橙8（黃3＋赤5）

第三次色 橄欖色24（綠11＋紫13）

茶褐色21（紫13＋橙8）

檸檬色19（橙8＋綠11）

第二次色與第三次色之定量，已如上述；其他紫色和檸檬色，綠與茶褐色，橙與橄欖色之配合均非常調和，這是由於赤黃青三色平均存在的緣故，茲示其定量如次：

色彩與光的關係　色彩常因光的強弱而變動其明度，在一日之中，朝夕既有不同，而晴天陰天，又常有變化。例如在日光直射之下，各色均傾向黃色：赤色橙色，必益形鮮明，而黃綠青紫各色，則反缺乏鮮明。在青空映射光下看來，各色都帶些青味，所以黃綠青紫等色，此時反較美麗，而赤色橙色，則反

損其明美。至若夜間燈光之下，因感受燈光的黃味，暗赤色變爲緋色，而更見其豔麗，黃色甚淡幾和白色一般，靑色必較實際濃厚，而紫色則帶淡黑味。——凡此種種關係作品的應用性很大，所以在配色時，必須相當地注意。

四　色彩之寒暖感情

我們看見海面的靑色，遠山的靑色，心理上必感到一種沉靜；反之若看見太陽的赤色，則必起興奮之感；這是色彩賦與人們的感情，因此有寒色（沉靜的、消極的）與暖色（興奮的、積極的）之分，即——

(1)暖　色——赤橙色、赤色、黃色、橙色、黃綠色、紫赤色。

(2)中性色——綠色、紫色。

(3)寒　色——靑色、靑綠色、綠靑色、靑紫色、紫靑色。

至於色彩之感情，大致如下所述：

赤色及赤系各色——赤色爲感情最感刺激最強的色相，表示勢力、活力、熱情、喜悅、愉快、戀愛、勇氣，及危險；胭脂色緋色及赤系各色，均有豐麗之感情。

橙色及橙系各色——具有歡喜、血氣、快樂、激烈、高潔、騷擾之感，華美雄壯。

黃色及黃系各色——表示光明，向上、快活、希望……等。另一方面表示罪惡，嫉妬與疾病。

綠色及綠系各色——象徵勝利及希望，有柔和的感情，表示和平，健康、親愛、貞操。

青色及青系各色——如山之靜止，如沼之休息，有安慰沈靜可憐悠久、深遠、陰鬱、高潔之感，藍色含有高雅華麗及壯嚴之意味。

紫色及紫系各色——表示高貴、優婉、妍麗、壯嚴、神密、幽遠、廉節……等。

黑色——表示黑暗罪惡、死、寂寞、悲哀等。灰色表示謙遜、懺悔及贖罪。

白色——象徵信仰、喜悅及生命、表示純潔、貞節、清廉、樸素……等。

以上所述的色彩感情，常因民族性及歷史風俗而不同，並非萬人共通的；但大體說來，總該是不錯的。

附錄——圖案製作上之手續

一 用具

1. 鉛筆　用以描繪輪廓，通常畫鉛筆畫的卽可用，但以有 H 及 HB 之標記者爲宜。

2. 橡皮　用以揩抹汚跡，以柔質爲宜。

3. 描筆及刷筆　描筆以筆毛細韌爲上，應備大小數種，普通小揩筆亦可，代用。刷筆用以塗地色，亦應備大小二種。

4. 小鋼筆　用以描繪單色作品。

5. 繪圖儀器　單線規，圓規，三角定規及丁字形定規，均應備用。

6. 複寫紙　普通之複寫紙不甚通用，可用木炭屑或鉛筆屑及其他粉末顏色，塗于紙的背面代用。

7. 刻寫棒　由草稿印寫于畫紙上時所用，普通以竹削成銳形，硬鉛筆亦可代用。

8. 畫紙　通常圖畫紙即可用。

9. 顏色　粉末顏色及水彩顏色均須備用，而粉末顏色應用尤廣（市上所售玻璃瓶裝之圖案顏料，即粉末顏料之製成品，購此應用，可省研磨之煩。）顏色種類已詳前章，可酌量置備。另備黑色畫圖墨水一瓶，用以描繪單色作品。

10. 調色板及調色刀　用以調和顏色，調色板可以厚玻璃製之，大約切成六七寸見方，置備四五塊已可。調色刀有鐵製竹製兩種，可以任意選用。

11. 畫板　用以敷畫紙張。

二　技法淺說

1. 先張畫紙于畫板，——畫紙的張法，可先把畫紙表裏用水浸潤，使平着於畫板上，再用紙條塗漿糊粘於畫紙四周緣，如此可使畫紙十分平直，普通以畫釘着于板上亦可——然後在畫紙中央定圖案的位置。

2. 把草稿印寫于畫紙上面——將複寫紙襯在草稿紙下面，用刻寫棒就圖樣刻劃之。

3. 把顏料調好——置顏色粉末於調色板上，注以適量膠水，用調色刀研煉勻淨之，然後（注意：

粉末顏料有水分時與乾後色相不同，所以顏料調好之後，須另在紙上試塗一小方烘乾之，審察是否合用。）施于畫紙上。

4. 如遇有地色之圖案，須先塗地色，俟其乾後，將草稿印寫于地色之上。然後描繪模樣。

5. 施色時如有錯誤，宜設法修正之；

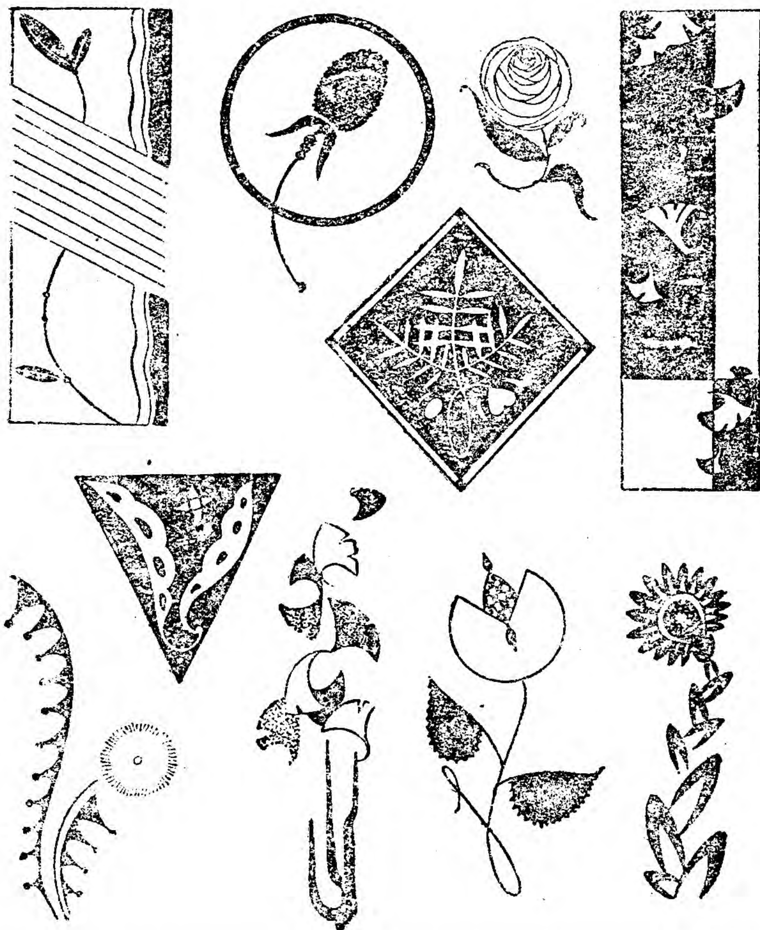
6. 印刷上所用之單色圖案，須以黑墨水繪成，因他色不能製版也。

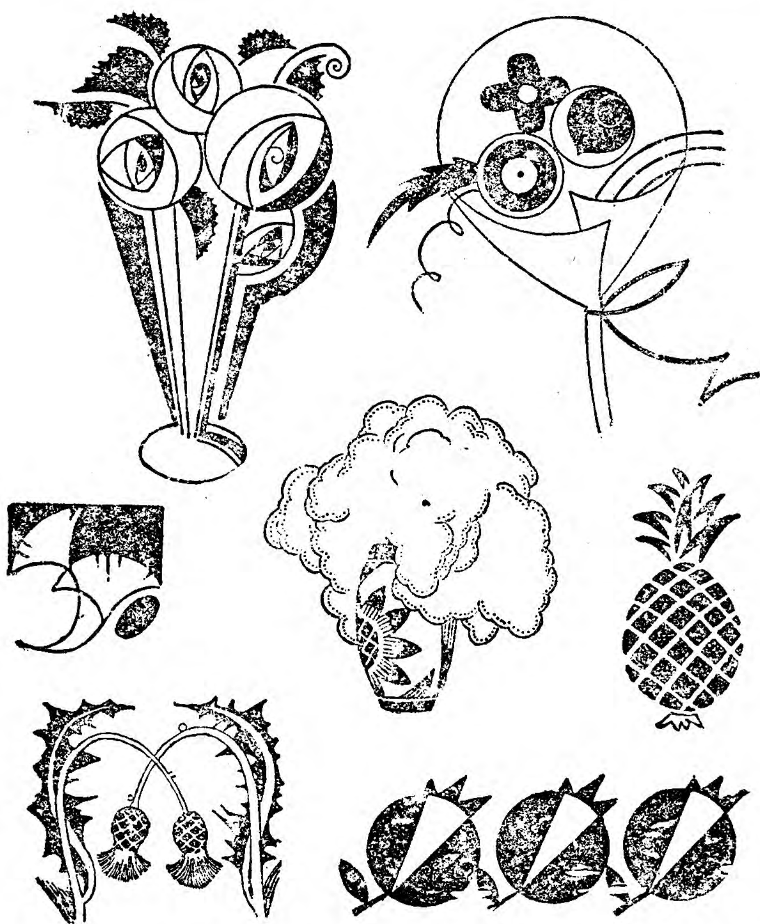
特輯——圖案資料集成

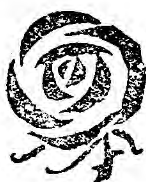
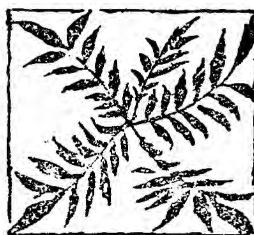
圖案的資料，就性質大別言之，可分爲自然資料及人爲資料兩項，而自然資料，又可概括植物，動物，人物，及風景天象等數種；人爲資料也可分爲幾何形的（如點、線、面及立體等各種幾何形狀）及各種器物，機械，建築物，文字記號等——。所以舉凡宇宙間所有的，一切無一不是圖案的資料，搜集資料的方法，大概就實物作速寫圖，或製爲標本，及利用照相等，集于一處，隨時應用。然而圖案的目的並不在自然之再現，所以僅賴模仿是不夠的，必須就實物扱取其美點與特徵，及應用場合與目的，施以美的變化。

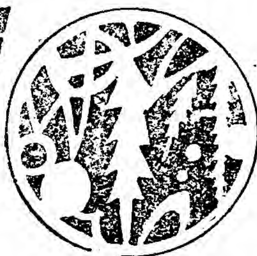
後列所收集的圖案資料，大致是經過便化手續的，或爲自然資料，或爲人爲資料，或爲單獨模樣，或爲連續單位，凡五百餘圖，目的是在予學者以若干參考。

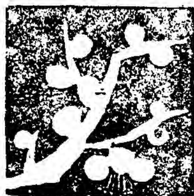

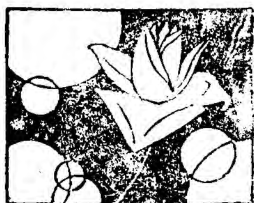

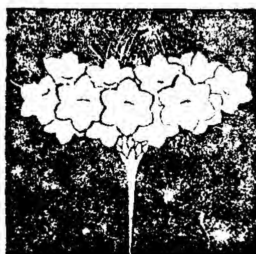
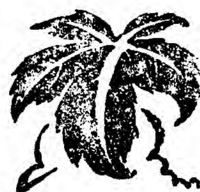

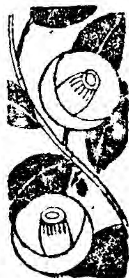
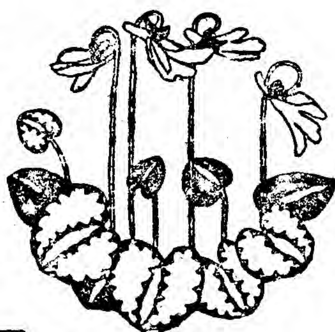
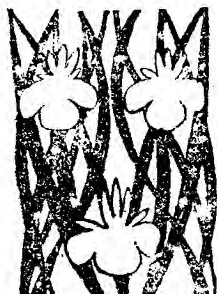
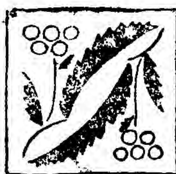
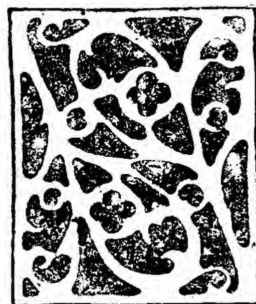

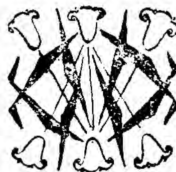

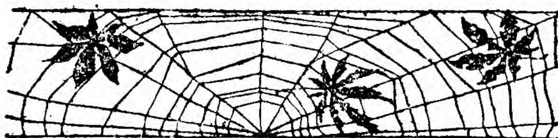

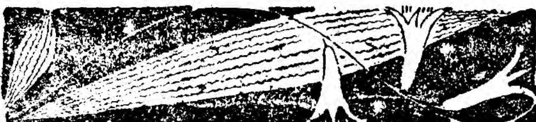
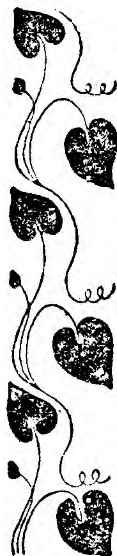

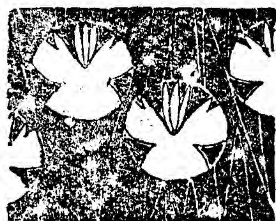

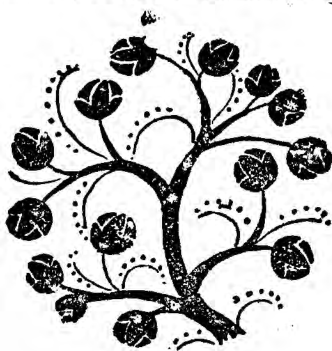

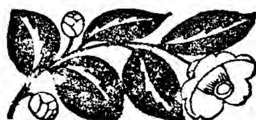

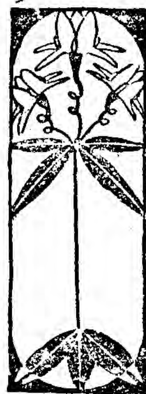

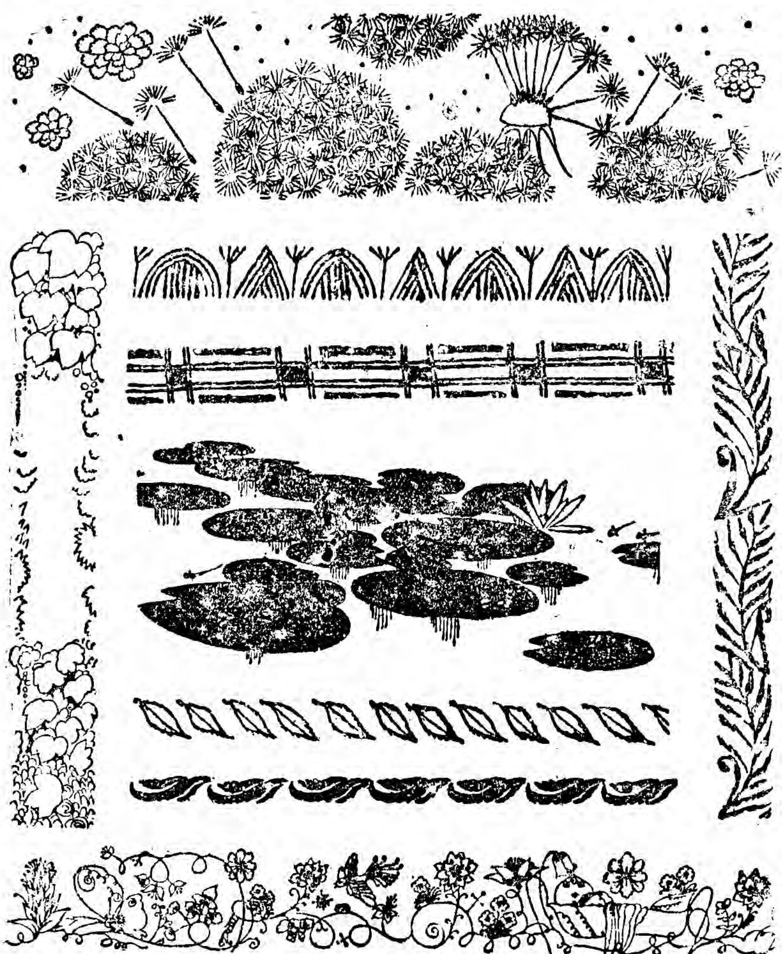

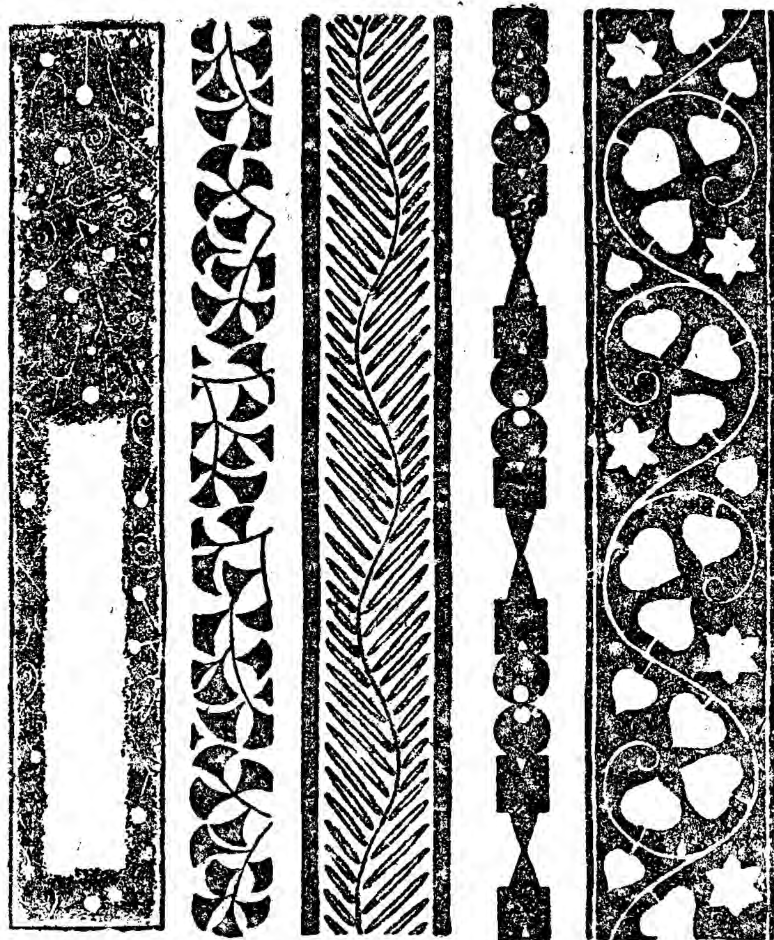

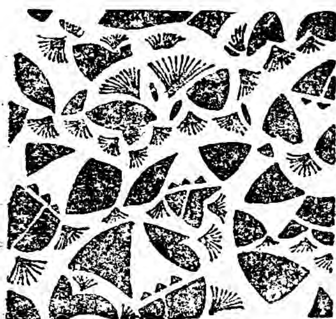

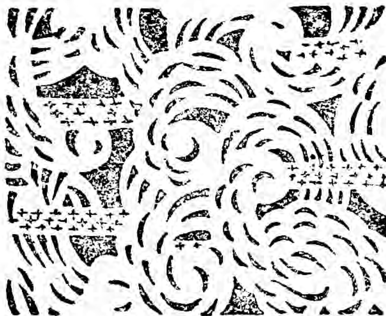

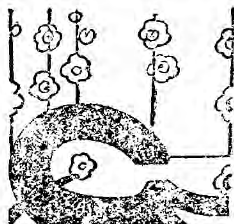

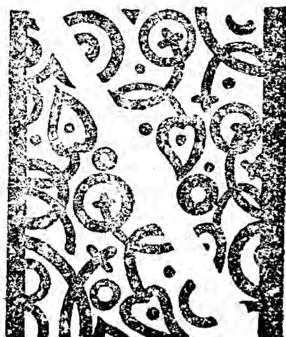

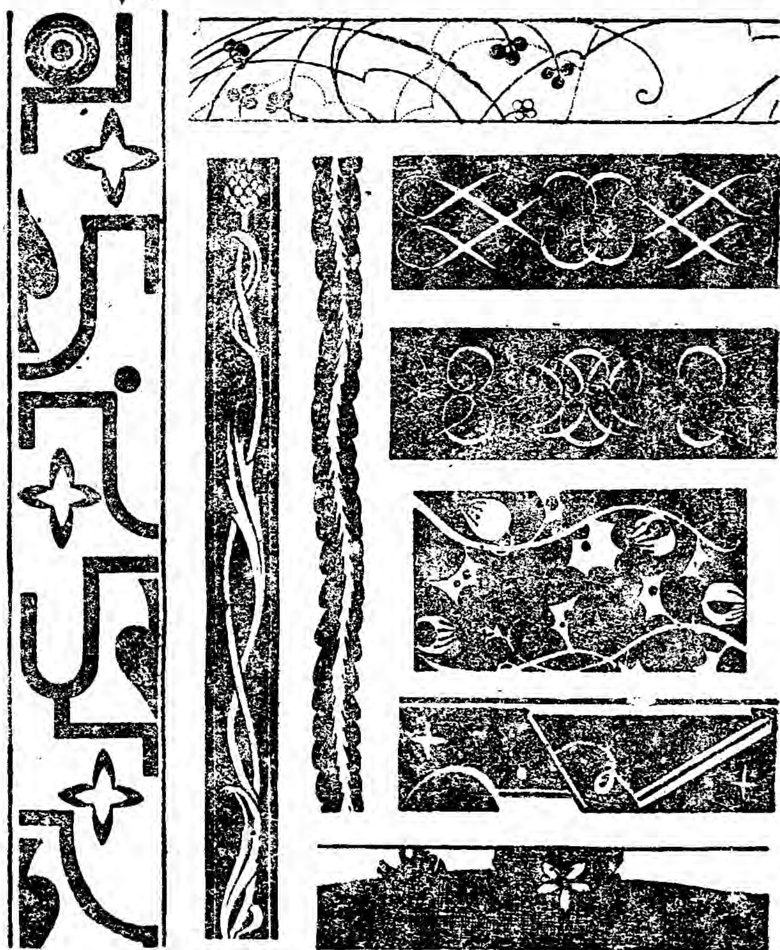

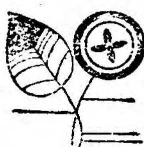
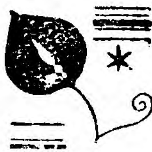
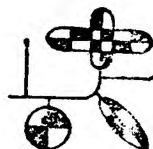
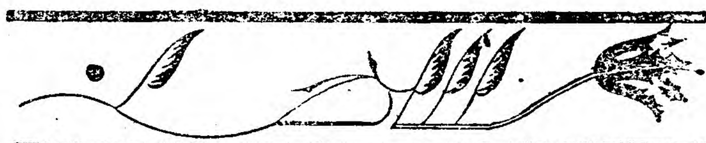
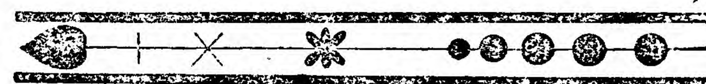
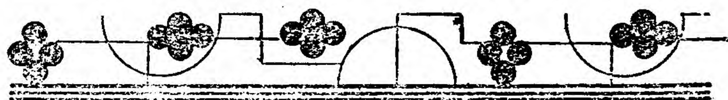
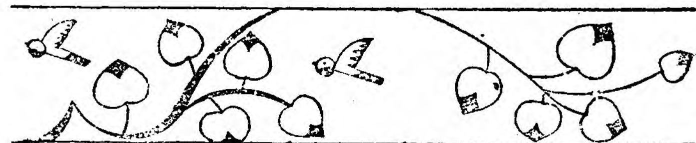
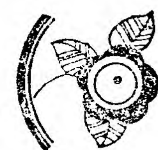

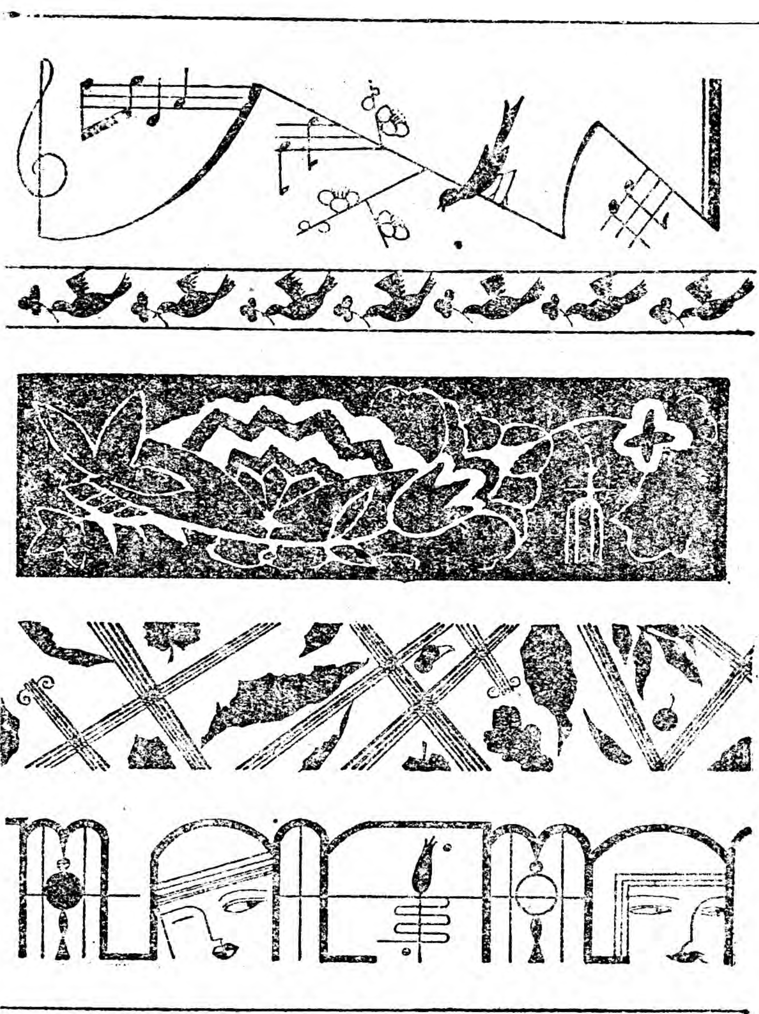

AB
5
MARC-HENRI
& LAVERDET
CHRYSON'S
PICTURE
1936
12345
W
67890
1234

秋川谷之畫

工業展覽會

動物園

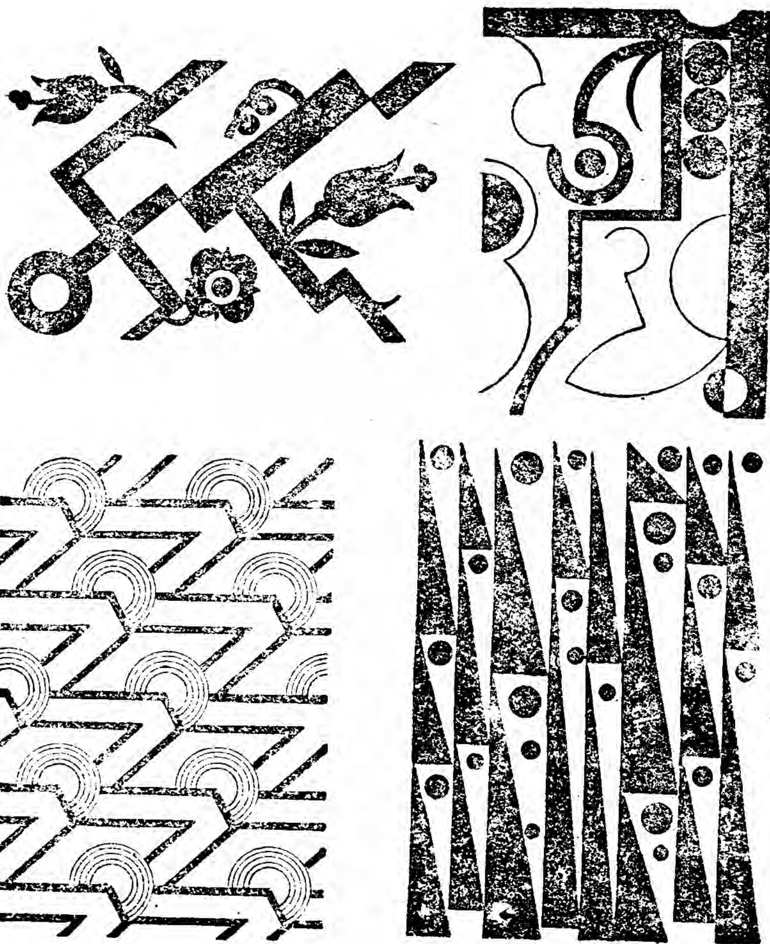
兒童畫冊

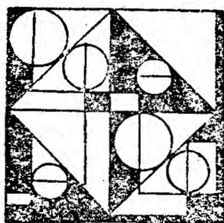

藝術

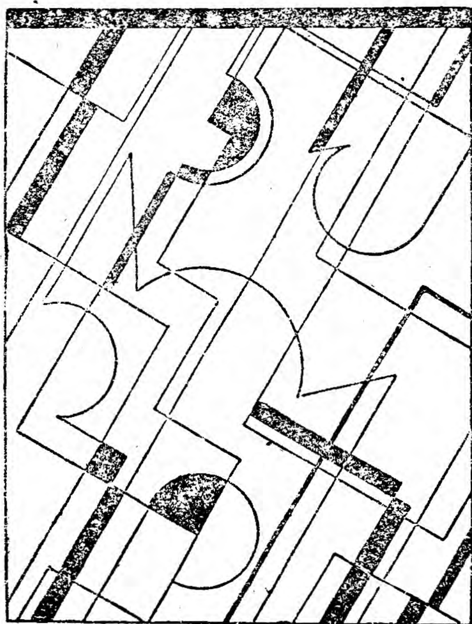
出版

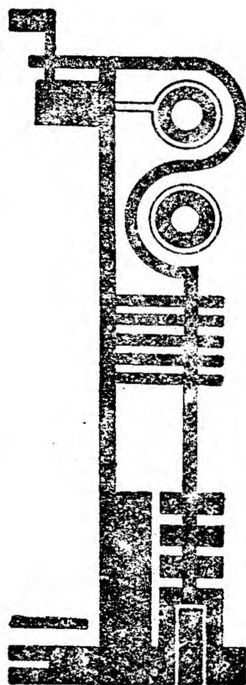
文集

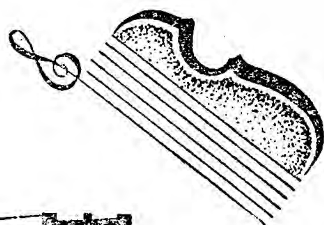

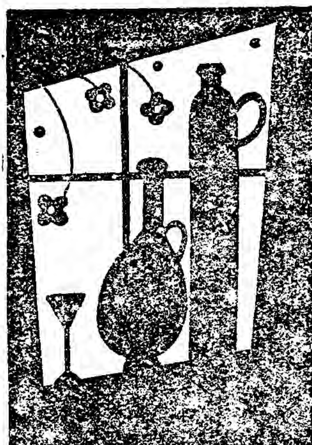

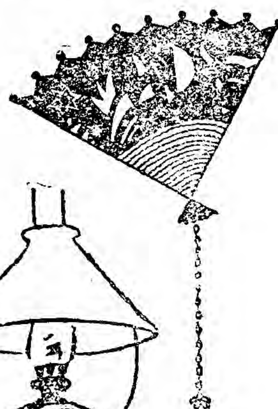

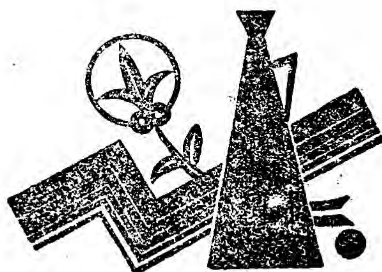

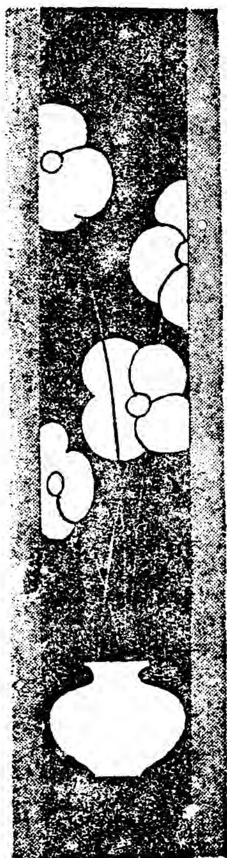

CARMINE
ROSE
VERT
BOUGE
ORANG
VERT
CADMIUM
OUTRMR
COBALT
OCRE
JANE
JANE.S.RO
BLANC

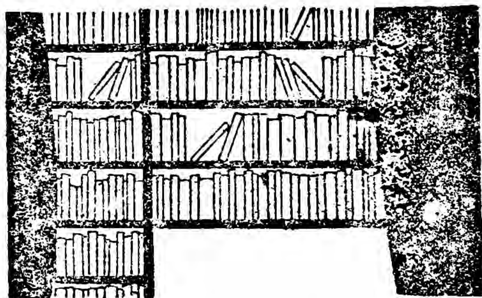

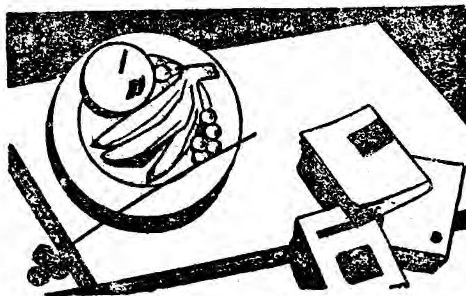

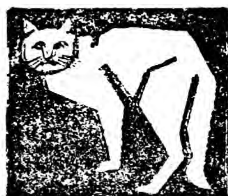
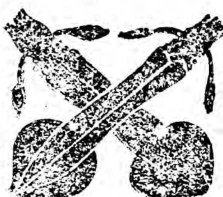

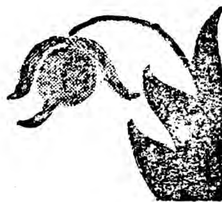
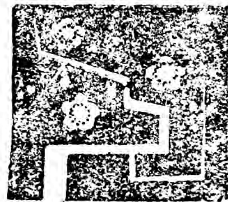
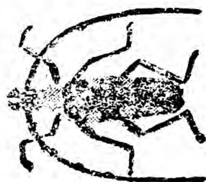

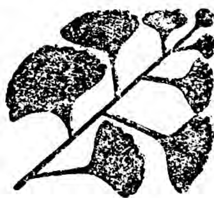

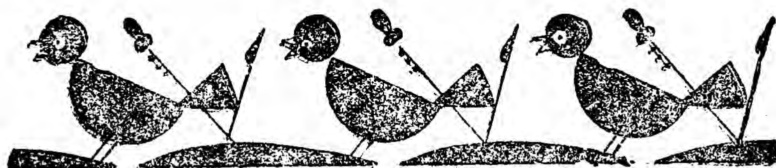

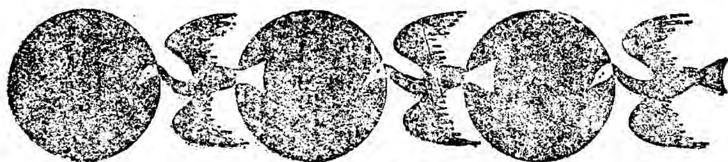

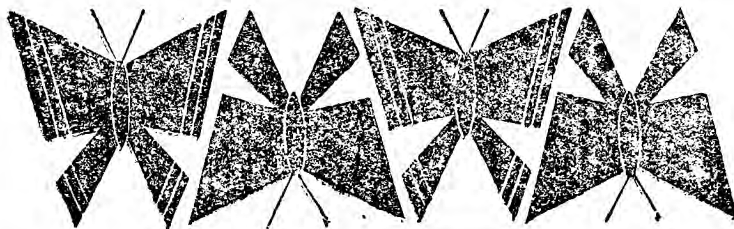

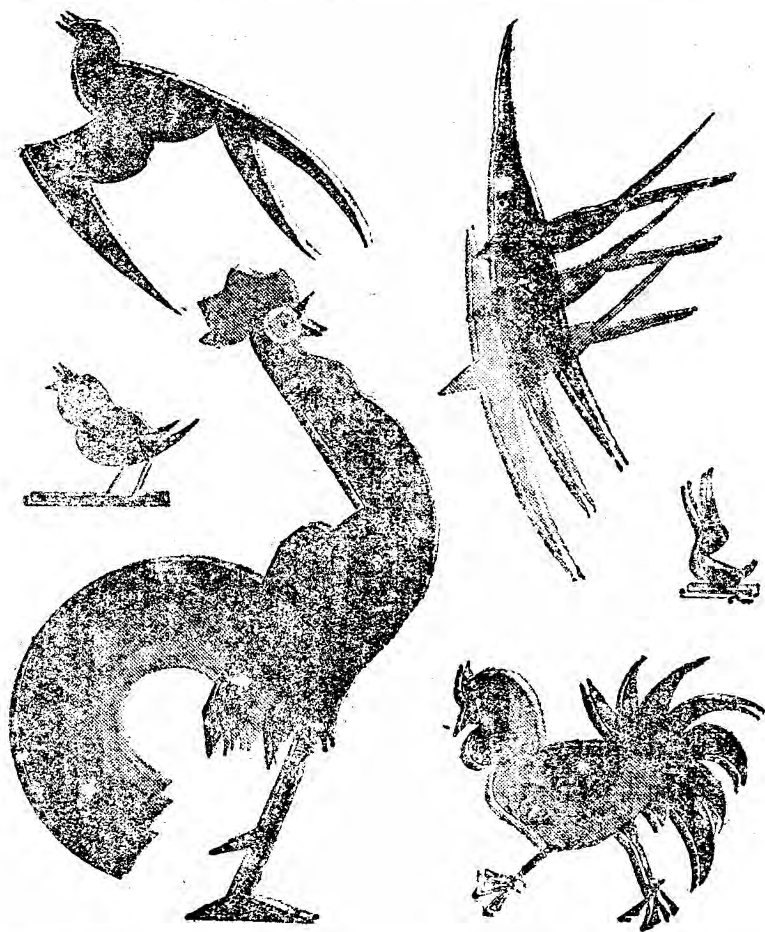

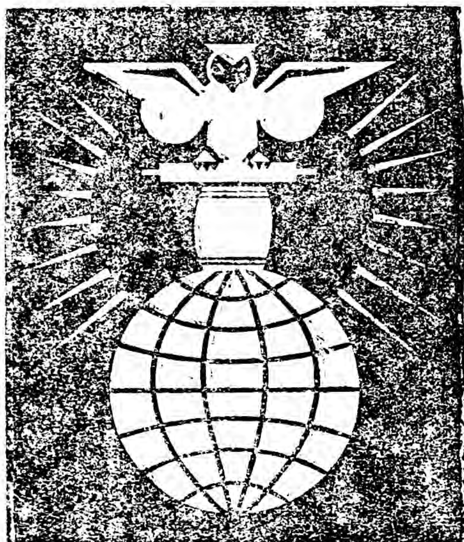

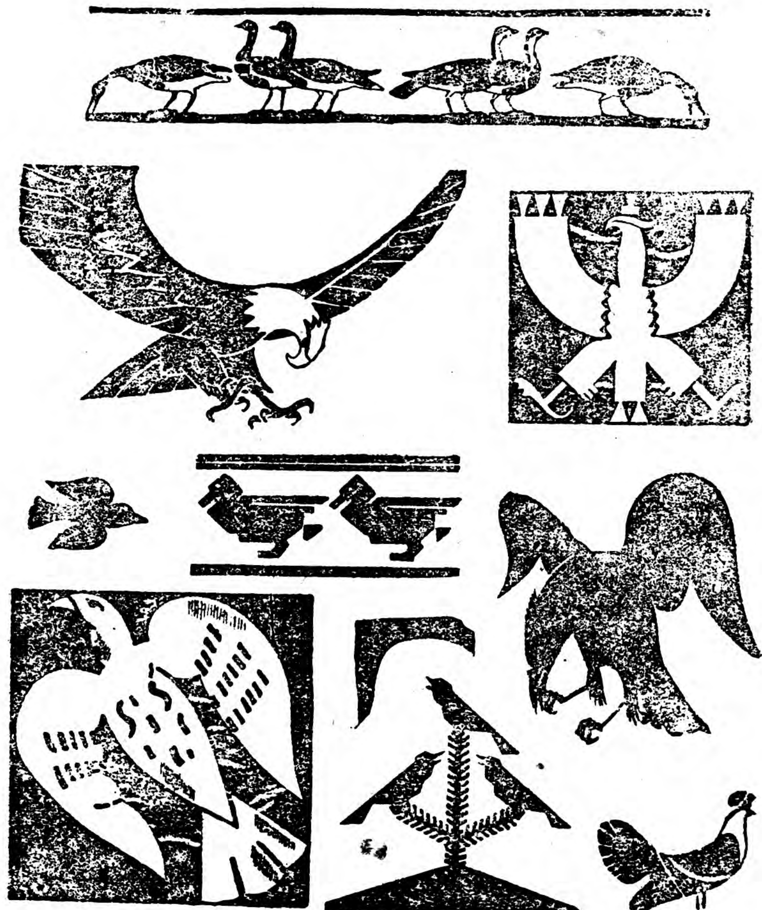

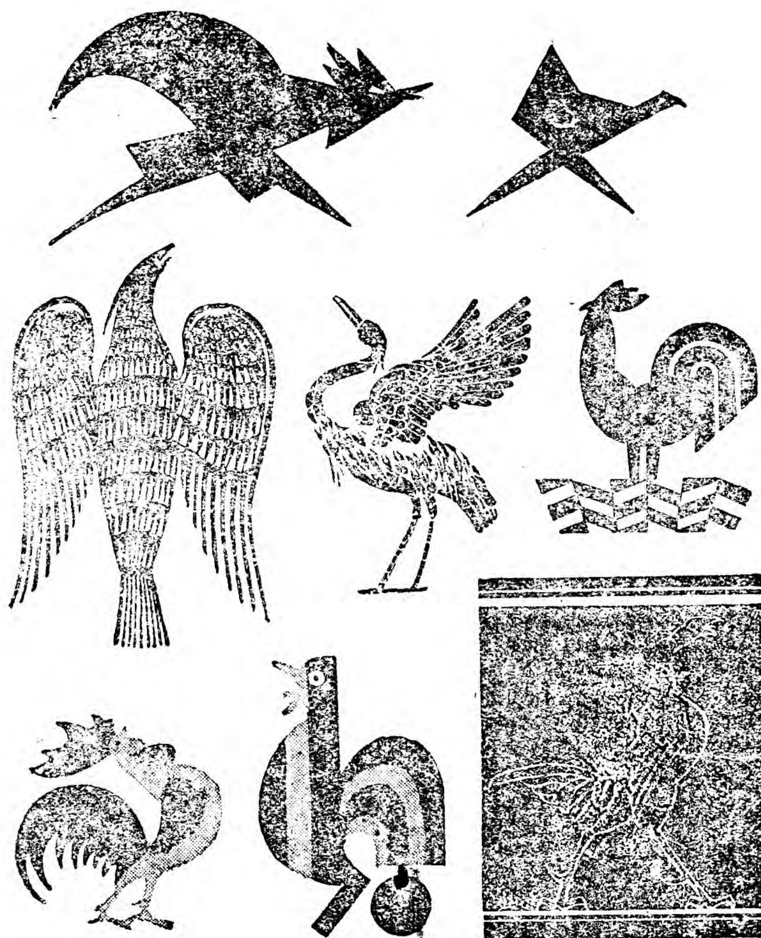

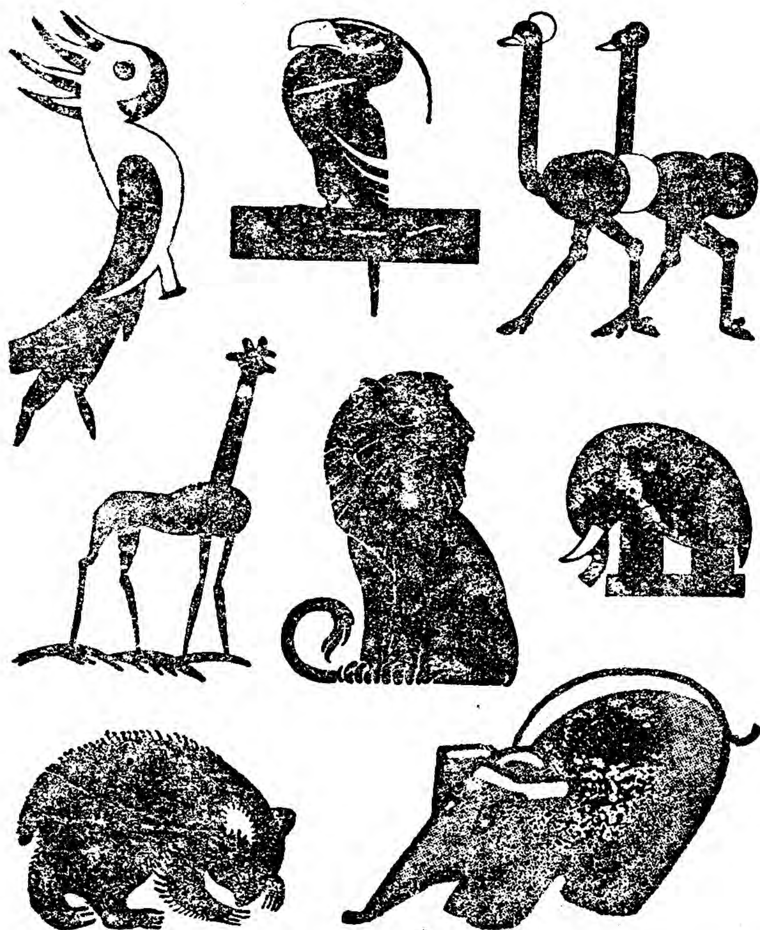

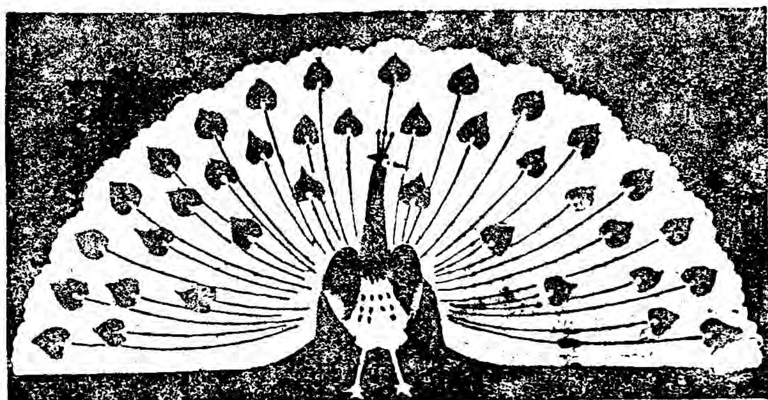

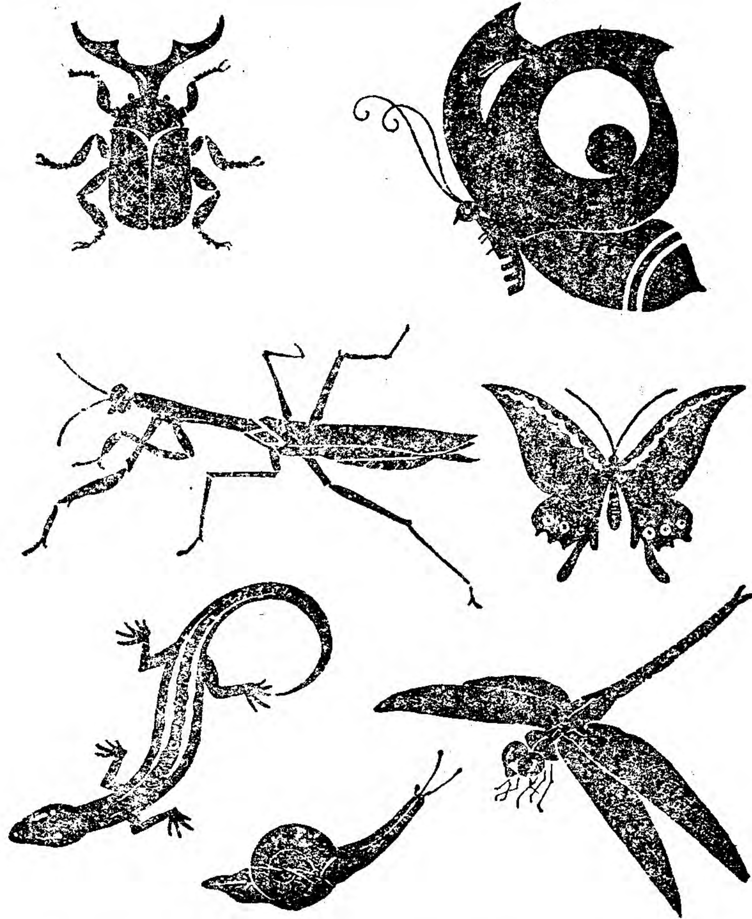

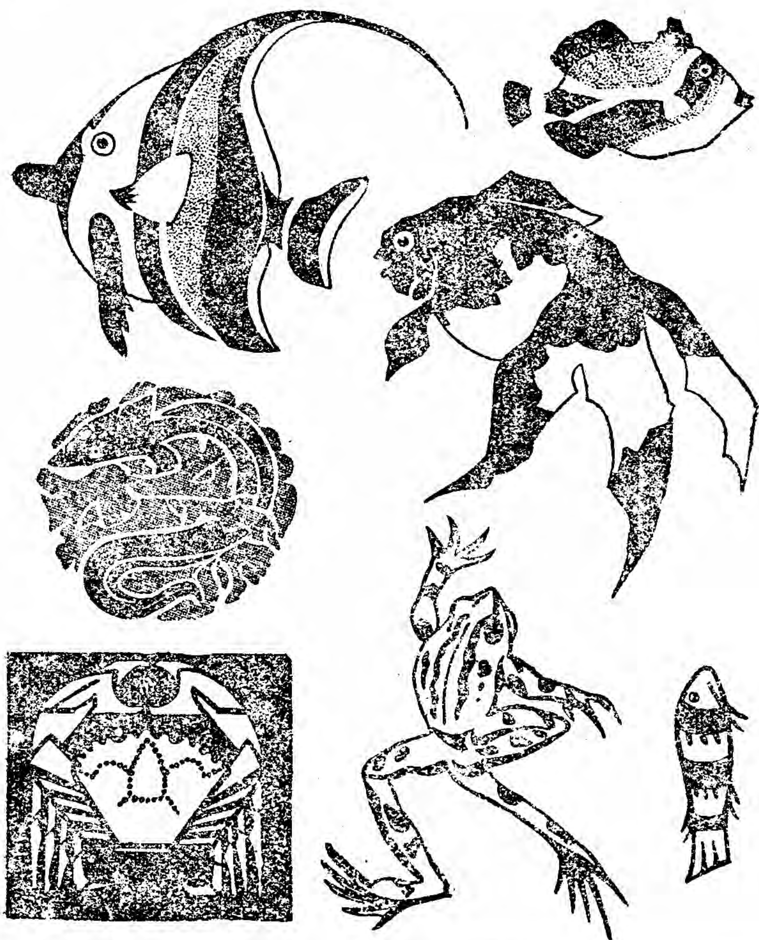

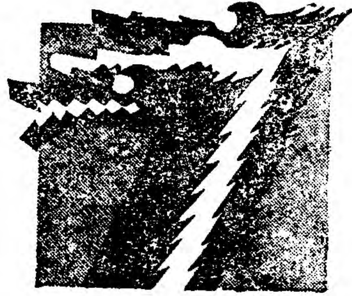

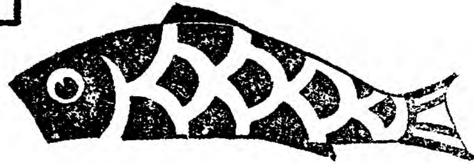

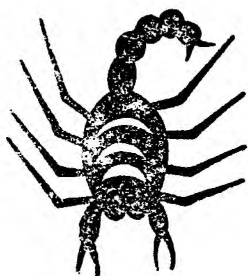
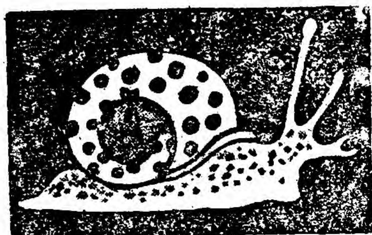

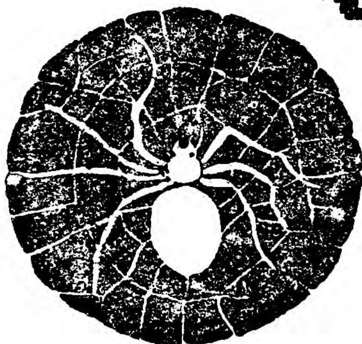
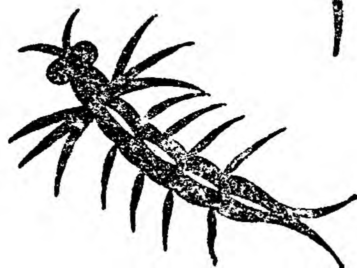

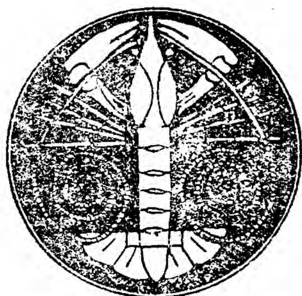
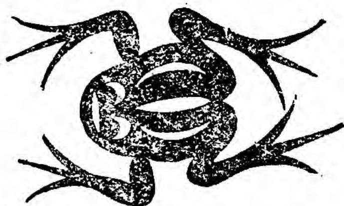

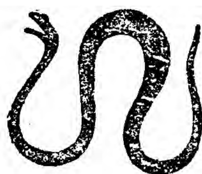
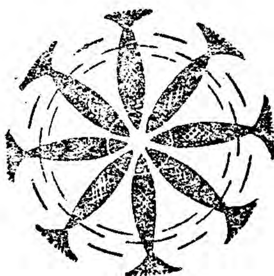

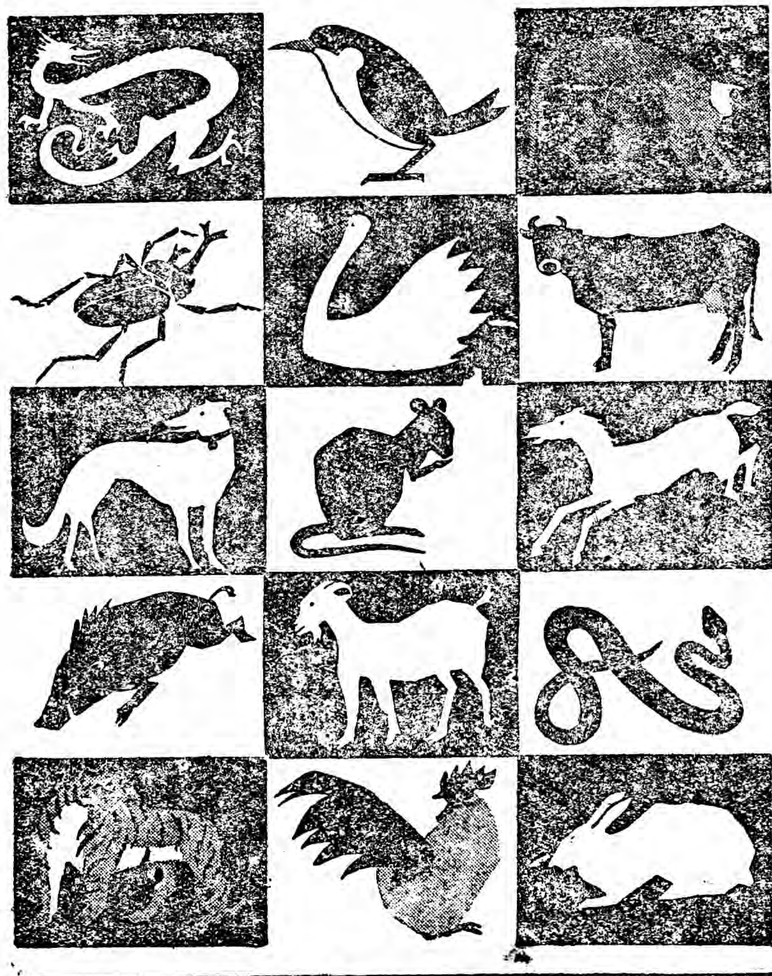

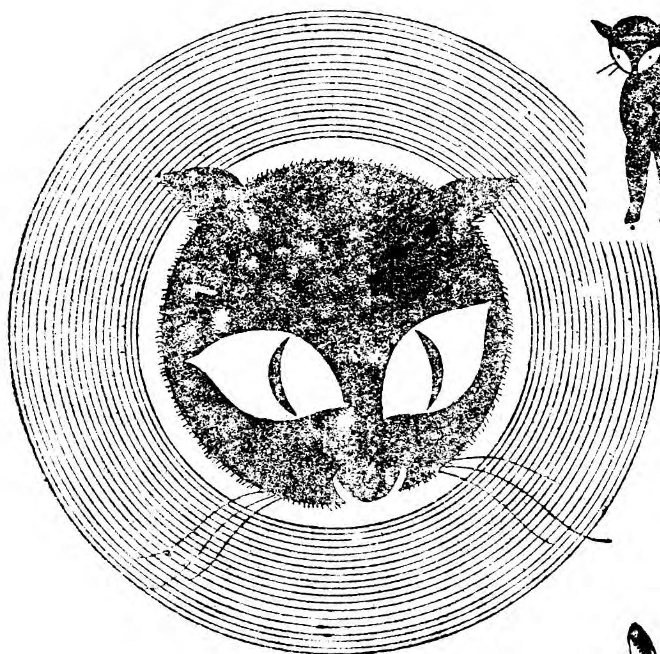

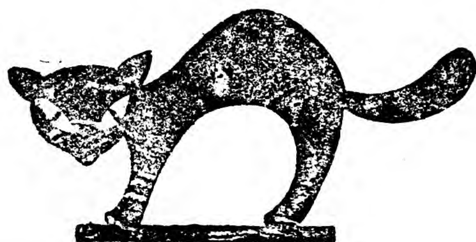

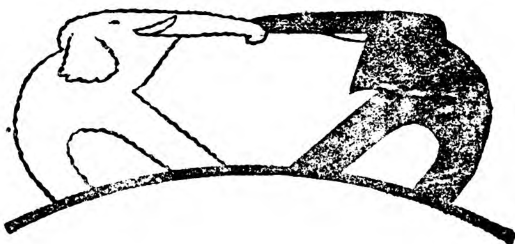

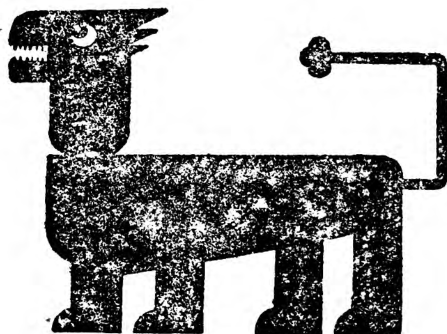

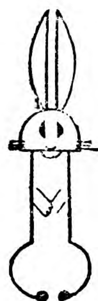

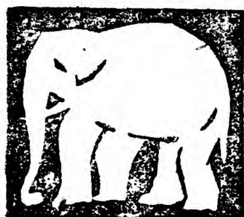

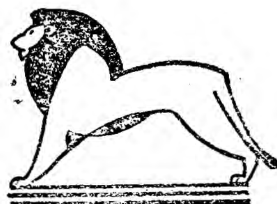

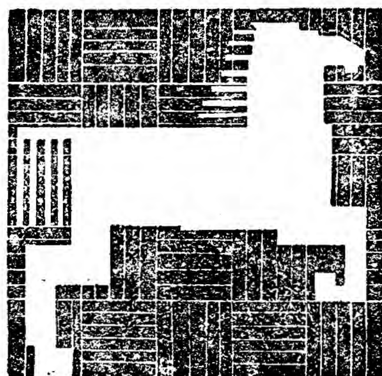

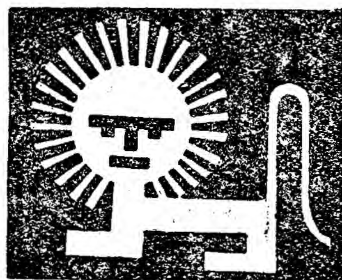

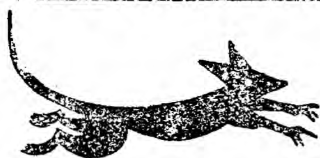

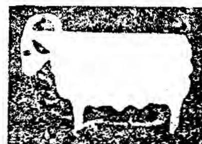

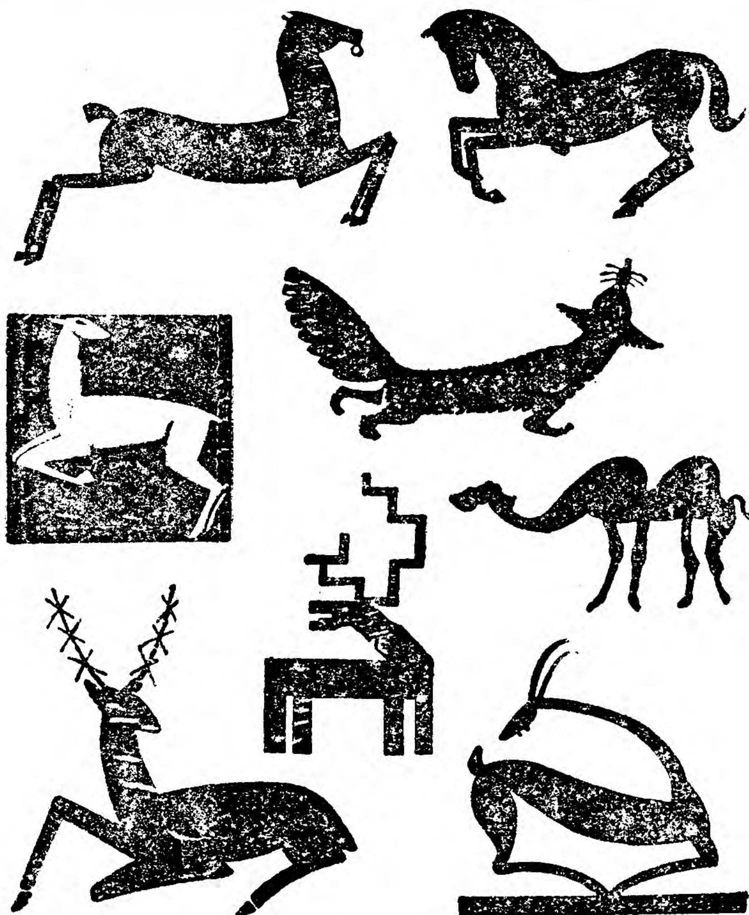

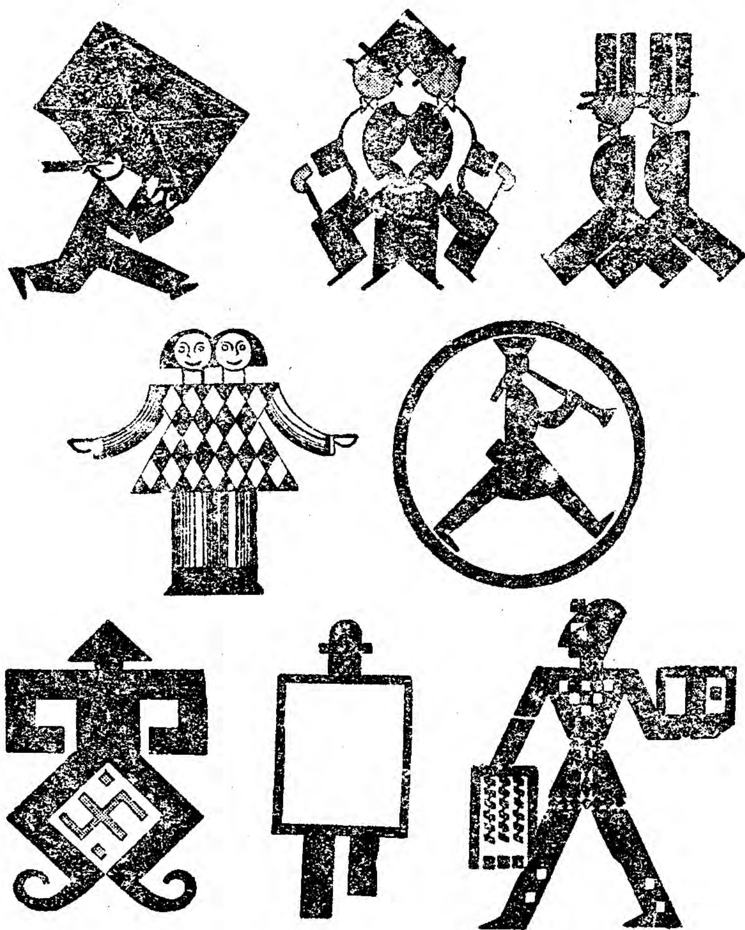

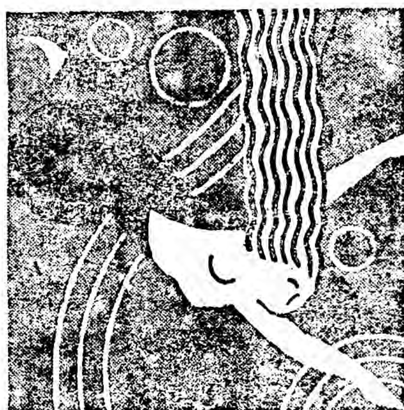

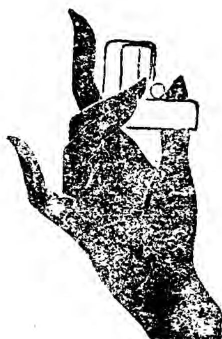

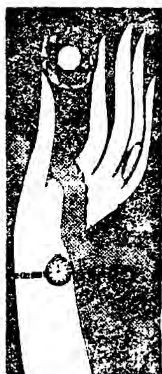

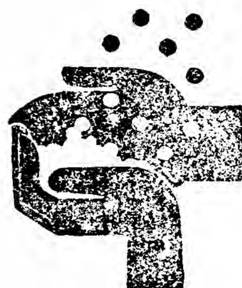

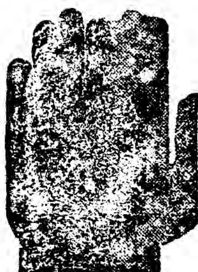

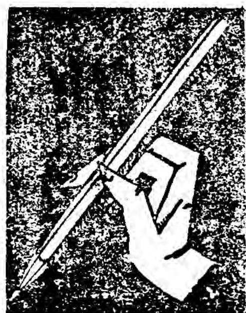

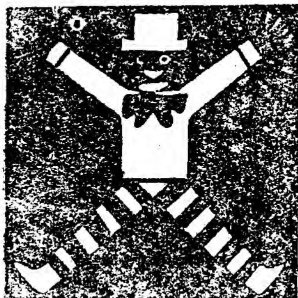

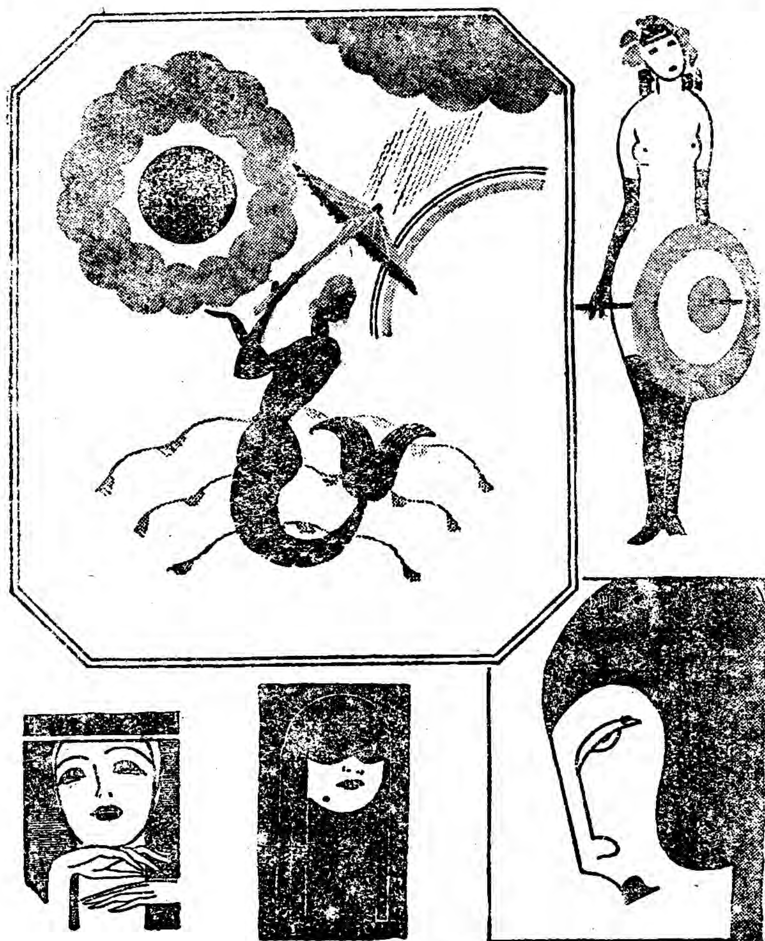

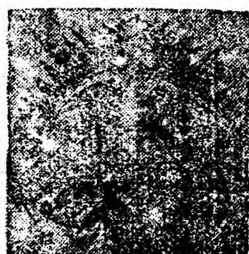

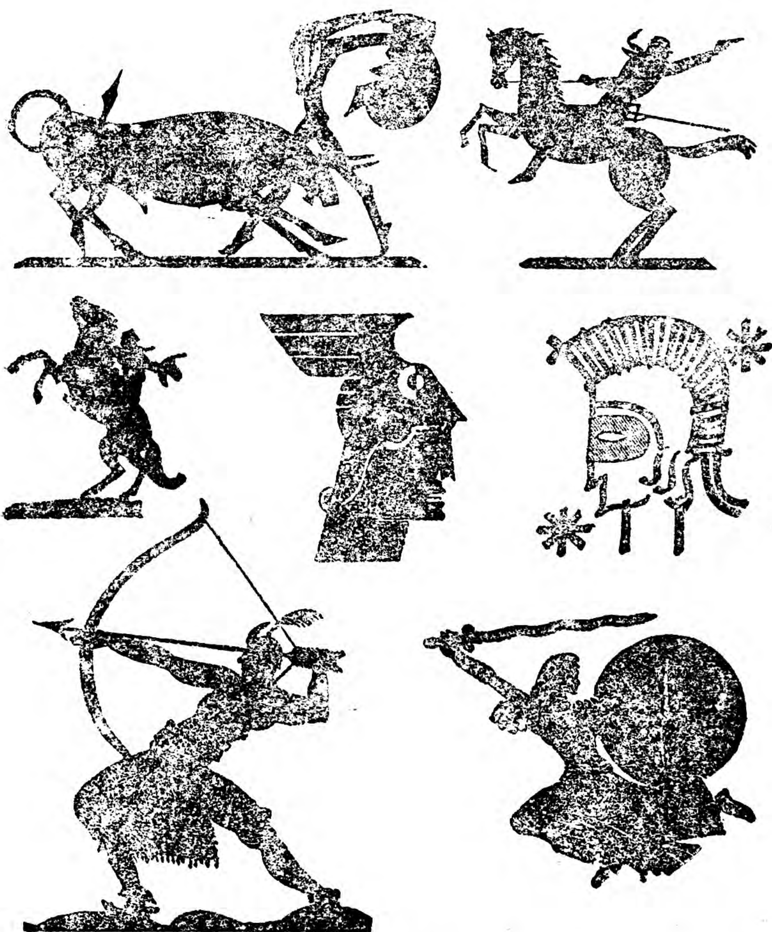

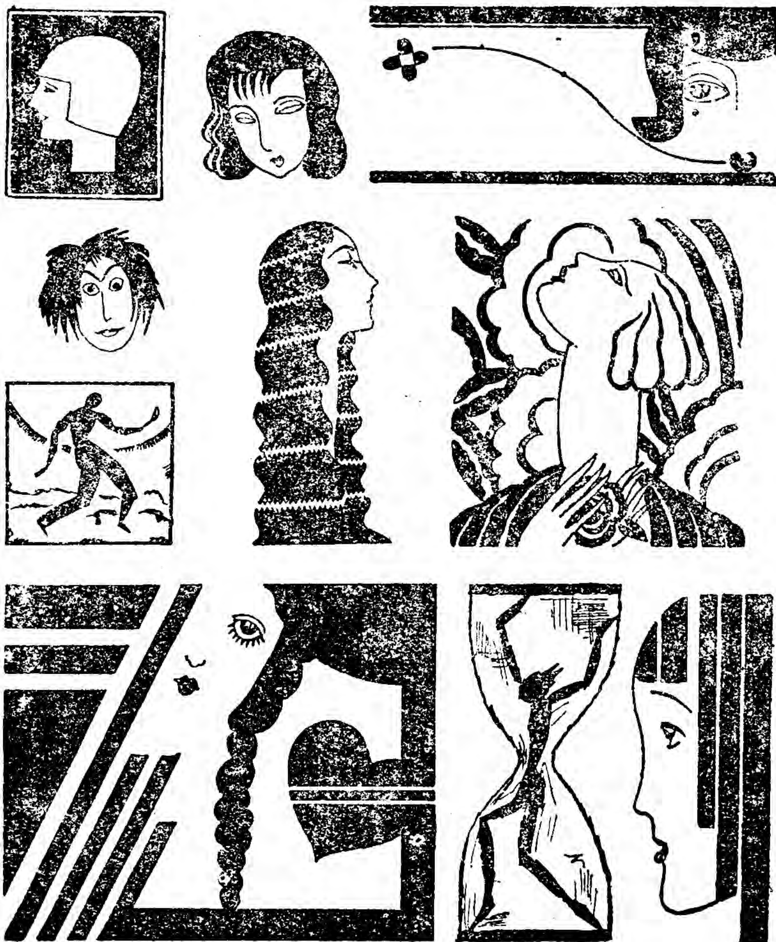

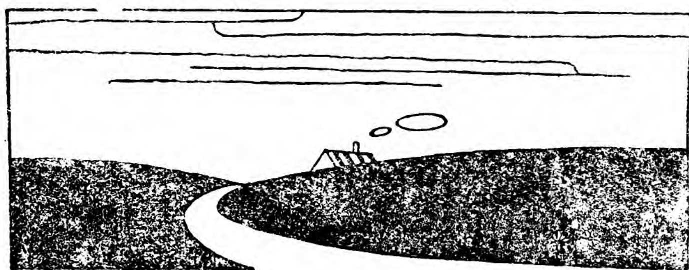

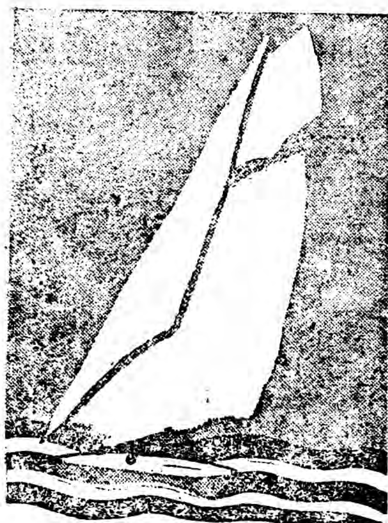

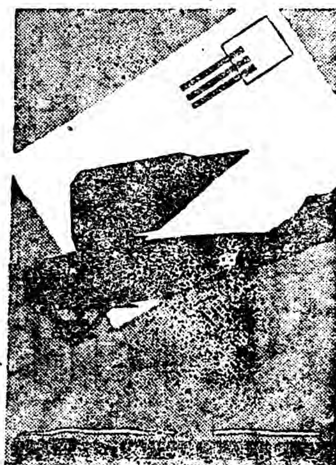

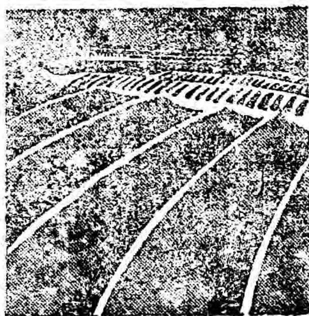

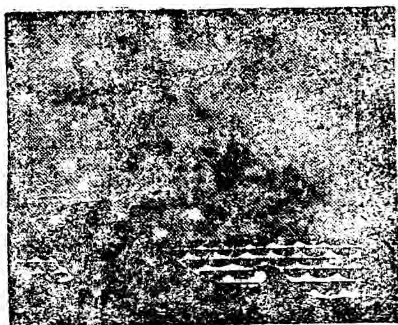

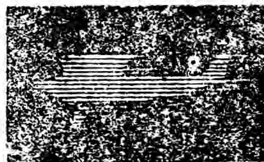

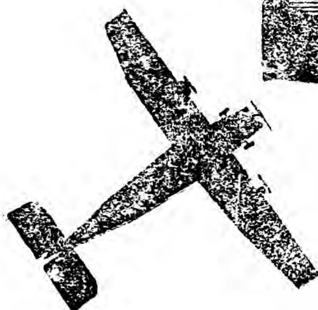

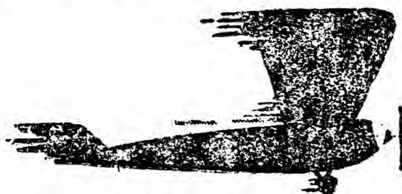

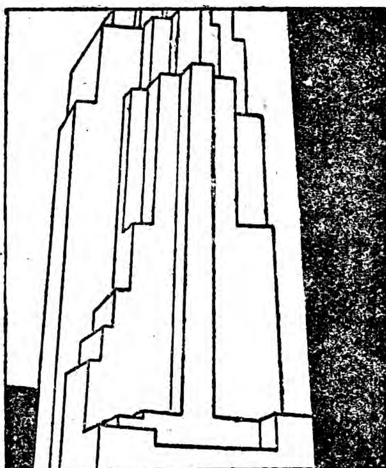

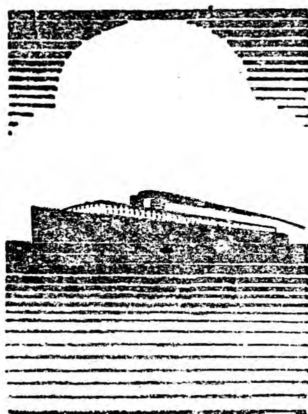

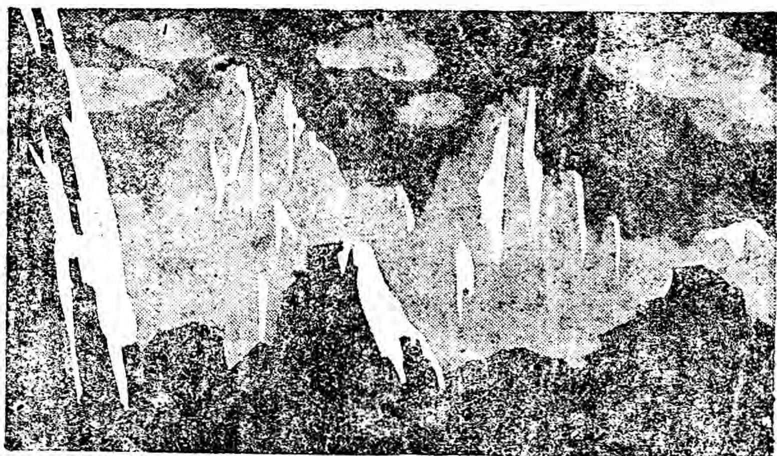

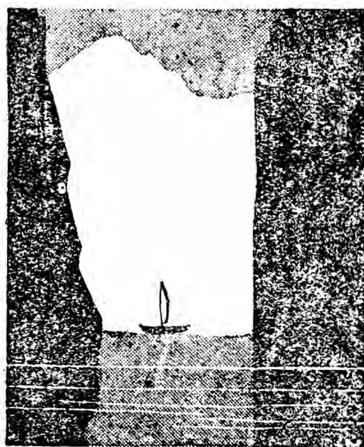

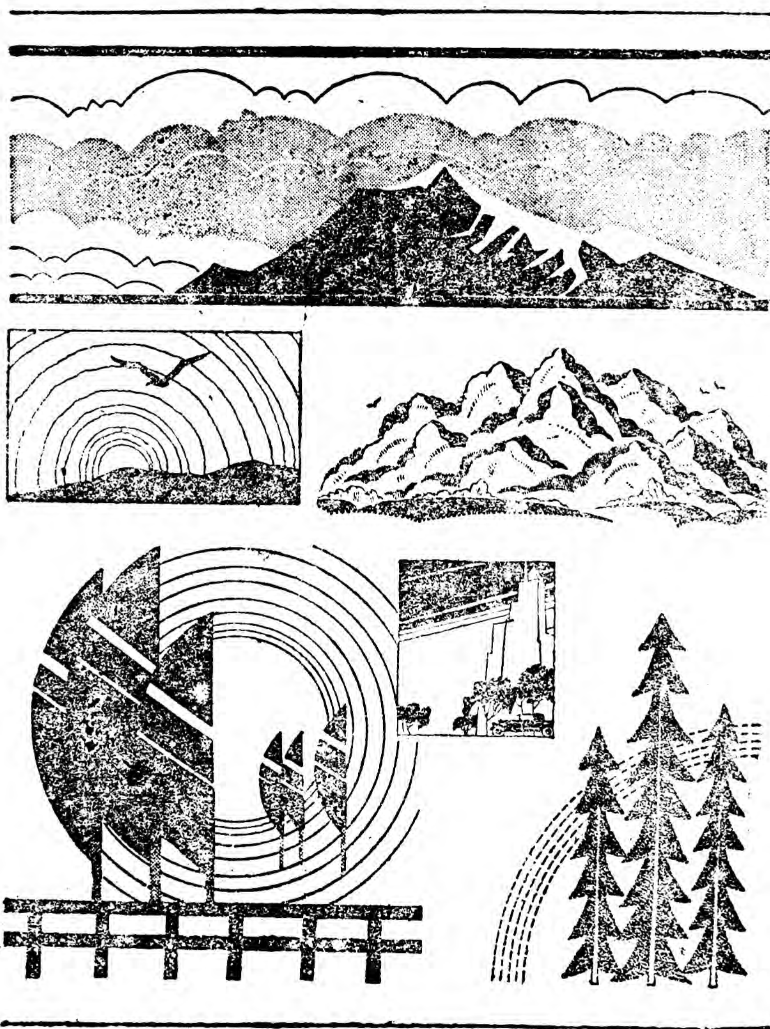

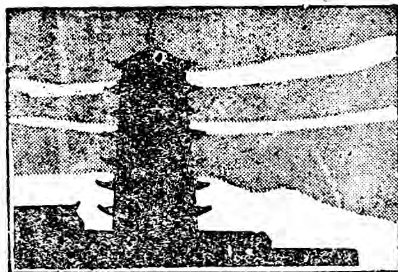

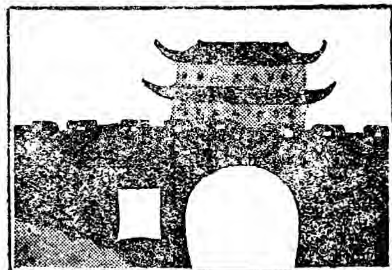

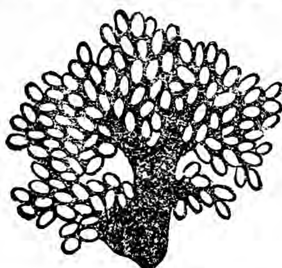

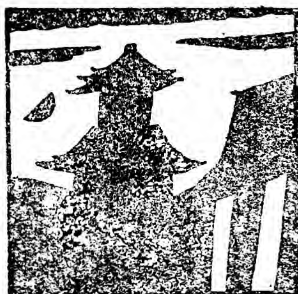
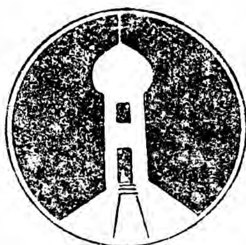
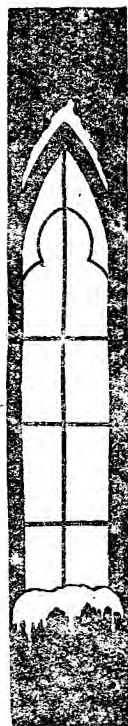
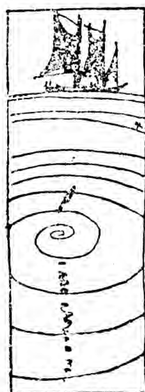

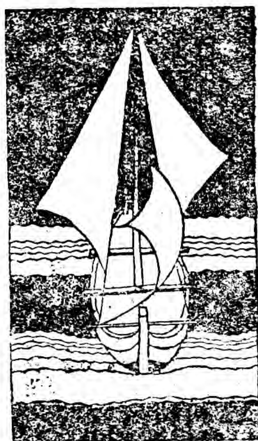

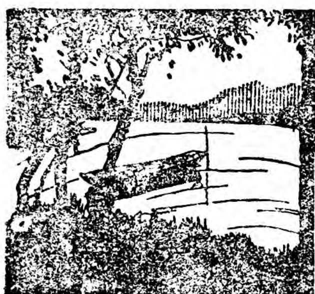

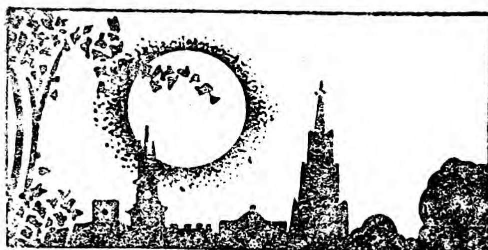

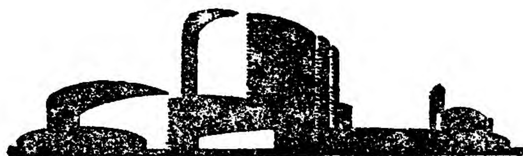

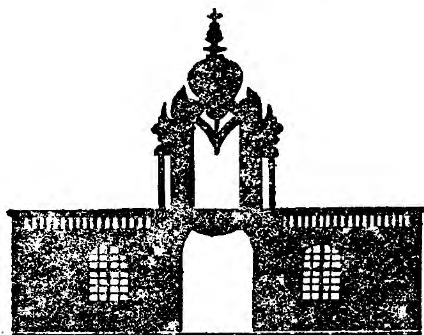

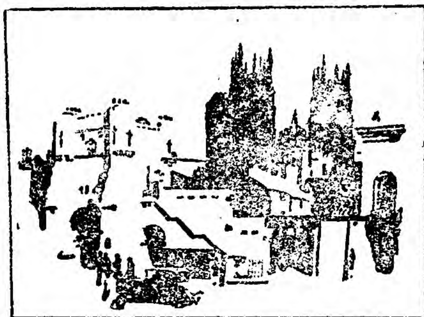

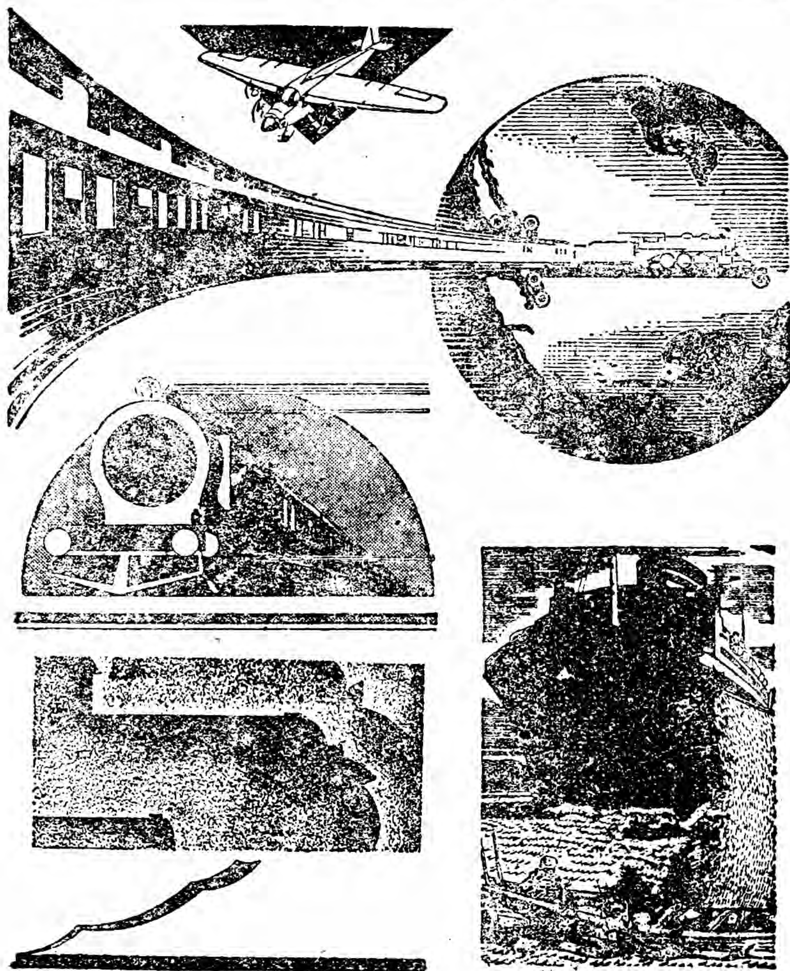

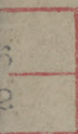

2

¥ 5,800